التذوق وتاريخ الفن

محمود النبوس الشال محمد حلمـــس شاکــ زینــب محـــمد علـــس

التذوق وتاريخ الفن

محمود النبوس الشال محمد حلمــــــ شاکـــ زینــب محـــمد علــــس

مقدمــة

نقدم هذا الكتاب إلى طلاب وطالبات دور المعلمين والمعلمات بكل ما يشتمل عليه من جوانب البحث والدراسة التى تقفهم على ما يحتاجون إليه من مادة تاريخية وتربوية وثقافية ، وبكل ما يلزمهم من مناحى التلوق الفنى التى ترتبط بالمناهج المطورة المقررة فى مادة التربية الفنية للصف الأول والثانى والثالث ، ولمادة الاحتيار (الأساسية والفرعية) للصفين الرابع والخامس . وذلك لصقل خبراتهم التشكيلية ورفع مستويات الإجادة والإبلاع الفنى .

ونحن فى ضوء هذا المفهوم ثم ندخر وسعا فى الوفاء بالتزاماتنا فى أصول الشرخ والتحليل ، وإيضاح كل ما يمس الدراسات المرتبطة بالفنون الشعبية وصلتها بفنون الأطفال بروح اليسر والسهولة والبساطة ، مع إبراز العلاقة الوطيدة التي تجمع بينهما فى كثير من نواحى التعبير الفنى ومعالجة الخامات معالجة صحيحة بشتى وسائل التشكيل والصياغة الملائمة .

كم تناولنا بالحديث الفنون البدائية التى سبقت عصور أما قبل الأسرات في مصر مع التنويه بالعلاقة ينها وبين فنون الأطفال في كثير من السمات والخصائص الفنية . ولأن الفنون البدائية هي قاعدة الانطلاق التي ارتكزت عليها جميع الحضارات اللاحقة كان علينا في المبتدأ أن نميط اللثام عن هذه الحقيقة المؤكدة .

ولكى نوفر لطلاب وطالبات دور المعلمين والمعلمات القدر اللازم من حصيلة التذوق الفنى كان من الحمة أن نستعرض الجوانب التاريخية والفنية التي مرت بها الحضارات : المصرية والقبطية والإسلامية بخاصة ، والتي ما زالت آثارها ومعالمها قائمة لا في مصر وحدها بل في شتى أنحاء العالم ، تلعب دورا كبيرا في إمداد الإنسانية بتراثها الضخم وكنوزها النفسية في شتى الجالات والميادين الفنية أساس الوجود الفنيق أساس الوجود المنطور على أرض مصر التي تحتل تاريخا عربقا واسع الأبعاد ، وهيأ لها رسالة عظمى ومنزلة سامة في صنع الحضارة .

ولا شك أن سليل تلك الحضارات من أبناء هذا الشعب الأصيل قد منحهم الله من المواهب الفنية التي ورثوها عن أجدادهم دون توقف بما لا يحتاج إلى دليل أو تبيان ما داموا بعيدين عن مهاوى التبعية وتيارات الانسياق .

وبشىء من التوجيه الراشد من جانب المعلمين والموجهين يمكن إثارة كوامن الطلاب وإبراز جوانب تفوقهم من خلال ممارستهم للعمل الفنى على نحو صحيح ، حتى إذا اجتازوا مراحل دراستهم واضطلعوا بأعباء رسالتهم كمعلمين استطاعوا بدورهم أن يأخذوا بأيدى ناشئة البلاد من تلاميذ المرحلة الابتدائية بوحى الخبرة المستقيمة التى تزودوا بها إلى ما يرجى لهم من وعى ودراية وهضم وحس فنى وكمال منشود . علما بأننا لا نتوخى فى وقت من الأوقات أن يكون جميع التلاميذ فنانين بالضرورة ، ولكن الأساس الأول هو تحقيق مفهوم التربية الصحيح عن طريق الفن ، ونوفير القسط اللازم من التربية التذوقية وتأصيلها فى النفوس وتحقيق الثقة بالذات ، والقدرة على العطاء فى حرية وانطلاق وخلق الشخصية الفنية الواعية المتميزة التى نتوخى بها رقى الإنسان فى حدود الزمان والمكان .

وفى مصر العربية ، وفى غيرها من مناطق العالم العربى والغربى ظهر رواد عظام من أقطاب الفنانين التشكيليين على مر التاريخ ، وكان لهم القلح المعلّى فى إثراء الحياة بعطائهم الخصب وإنجازهم الضخم وطابعهم الخاص أعطوا وجها جديدا للحياة الإنسانية بعيدا عن المؤثرات الضاغطة ، كما كان لهم أثرهم القوى فى الأجيال المتعاقبة من بعدهم ، وما زالت أعمالهم تلقى كل يوم مزيدا من التقدير والتأييد ، ويجد فيها الدارسون المتخصصون زادا لا ينفد من قيم الإلهام والتعرف على أسرار جديدة من عناصر الجماليات ودواعى المنفعة تضاف إلى ما لهم من رصيد يمتلىء بالثموة والغنى والخلود .

وقد أردنا في هذا الكتاب ألا نحرم أبناءنا طلاب الصف الرابع في مادة الاعتيار (الأساسية) من دراسة أعمال اثنين من الفنائين الشواخ : الأول : هو المثال العالمي « ميشيلانجلو » والثانى المصور العالمي « ليوناردو دافنشي » وهما من أعلام عصر النهضة أما في الصف الحامس مادة الاعتيار (الأساسية) فقد احتزا للدراسة نموذجين لرائدين مصريين هما : الفنان الحالد الذكر المرحوم النحات « محمود مختار » والمصور العملاق المرحوم « محمود سعيد » كذلك تناولنا علمين من أقطاب فيناني مؤلسهم المثال : « هنرى مور » والمصور « يكاسو » وقد ألقينا الضوء على منهج كل فنان منهم وأسكوبه من خلال أعمالهم التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه وتعتبر في مجموعها ثروة فنية لا تقدر جدية أن بنال اهنامات بخاصة من الباحثين والدارسين . ومهما يتقادم عليها العهد فلن تبلى جدّتها ولن تول فعالية تأثيرها وإبداعتها .

ولكولي نعمق مفاهيم طلابنا بما يمكن أن نعيحه لهم في حلود هذه الفنون وفي مجال ما اخترفاه من بين رؤالا أنه الشكيلي في مصر وخارجها ، مع ضبط نظرتهم إلى هذه الأعمال والتعرف على قيمها التشكيلية ، فقد عززنا ما انخذنه من أحكام عن غطائهم الموفور في الحركة ألفنية المعاصرة بعدد كبير من المستحيات المصور المعبرة التي أضفناها على تلك الصفحات المنشورة لعلها تزيدهم فهما بمضاعها على استعادة لملامجها ولمقوماتها بما تعكسه من ومضات تساعد في تكاملهم وإنضاجهم ، كما تعاون على استعادة أبحادهم ، والقدرة على إيجاد الحلول التشكيلية النابعة من البيئة ومن تقتع الوجدان على ما حوله برؤية مبصرة شاملة ، والتوفيق بين استبعاب العناصر الطبيعية وجوهر التراث وروح العصر في وحدة مشتركة

. ومهما يكن من أمر التحولات الطارئة على العالم في مجال. الفينون التشكيلية في هذا العصر. المتغير ، فإنه لا ينبغي لنا أن تتنكر لفتوننا أو نهمل تراثنا الملدي ينبغي أنهبيسيمية فهدمائيا مسرئ العقيدة ، حتى تظل لكل أبن من الفنون سماته العالة وشخصيته القرية ونبرته الخاصة وثوقيه الأصيان ومنطقه المستقل الذي ينبعث من مقوماته وظروفه المواتية ، ويسمو به عن تبعية التشكيل التقليدي في العمل الفني وعن المشكلات والتأزمات الحضارية المتطرفة .

ومن أجل هذا كان تركيزنا بخاصة على الحضارات الفنية المصرية والقبطية والإسلامية استجابة للمناهج الموضوعة وتمشيا وهذا المسار ، باعتبار أن هذه الحضارات هي محور الجمال الفني الذي قام على ثرى أرض مصر الخالدة .

ولعل من الرأى أن يبدأ طلاب وطالبات دور المعلمين والمعلمات بدراسة تلك الحضارات العربقة بمناخها وألوانها وفلسفتها الروحية ، قبل دراستهم لعالم الفنون الأشرى ، مع السعى لإيجاد مفاهيم جديدة للفن التشكيلي فى مجال التربية والتعليم ينسجم والبيئة القومية ، على أن يضاف إليها قدر معقول من تطورات العصر ودلالاته الفكرية والاجتماعية تحمل فى طياتها واقعا جديدا ينزع إلى التحرر من المحدود ومن القيود ، بما يؤكد التعبير الروحى عن الذات وعن مطالب حياتنا الفنية المعاصرة .

المؤلف_ون

« المناهج المطورة للصفوف الثلاثة الأولى بدور المعلمين والمعلمات »

فى مادة التربيسة الفنيسة

« فرع التذوق الفسني »

الأهداف الفنية :

- تذوق فنون الأطفال .
- * تذوق الفنون البدائية وأوجه الشبه والاختلاف بينها وبين فنون الأطفال .
- تذوق الفنون الشعبية وأوجه الشبه والاختلاف بينها وبين فنون الأطفال .

محتويات المنهج :

الصف الأول:

دراسة الفن الشعبي وعلاقتة بفنون الأطفال بعرض نماذج أوصور تدعم القيم الفنية المستوحاة من
 السئة .

الصف الثانى:

« دراسة الفن البدائي وبخاصة فن ما قبل الأسرات في مصر وعلاقته بفنون الأطفال .

الصف الثالث:

تذوق القيم الفنية لفنون الأطفال بما يدعم القيم الفنية فيها .

« منهج مادة اختيار (أساسية) » للصفين الرابع والخامس

« فرع التذوق الفـــنى »

الأهداف الفنية:

ه تزويد الطالب بالثقافات الفنية والتاريخية التى تمهد لتعرفه على التراث الفنى لبلاده وموضع هذا التراث بالنسبة للحضارات التي تفاعلت معه في الماضي وتتصل به في الحاضر .

محتويات المنهج :

الصف الرابع:

ه تذوق الأعمال الفنية في الفن المصرى والقبطى وذلك في مجالات العمارة والنحت والتصوير والنسيج
 والحزف والحلى والصناعات الخشبية والمعدنية ، كذا تذوق أعمال فنائين من عصر النهضة أحدهما في
 بجال النحت وهو « ميشيلانجلو » والثاني في مجال التصوير وهو « ليوناردو دافنشي » .

الصف الخامس:

 (أ) تذوق مختارات من الفن الإسلامي في مجالات العمارة والنحت والتصوير والنسيج والحزف والحلى والصناعات الخنشية والرجاجية والمعانية .

 (ب) تذوق مختارات من الفنون المعاصرة وإدراك علاقاتها بالتطور الحضارى ، ودراسة نماذج من أعمال فنانين مصريين معاصرين أحدهما فى مجال النحت وهو « محمود مختار » والثانى فى مجال التصوير وهو « محمود سعيد.» وكذا فنانين من الغرب أحدهما فى مجال النحت وهو « هنرى مور » والثانى فى مجال التصوير وهو « بيكاسو » .

« منهج مادة اختيار (فرعية) » للصفين الرابع والخامس

« فرع التذوق الفــنى »

الأهداف الفنية:

ه إعداد المدرس للمشاركة في التنسيق الجمالي بالمدرسة عن طويق تنمية العناصر الفنية والإفادة منها في الحياة المدرسية والاجتماعية .

محتويات المنهج :

الصف الرابع:

« التذوق الفني في عمليات التنسيق والعرض داخل الفصل ومرافق المدرسة وردهاتها .

الصف الخامس:

ه تذوق بعض مختارات من الفنون المصرية والإسلامية المستخدمة فى الحياة مثل الحزفيات ـــ الأثاث ــــ الحلى ... الخ .

.

الصف الأول

دراسة الفن الشعبي وعلاقته بفنون الأطفال بعرض نماذج أو صور تدعم القم الفنية المستوحاة من البيئة

مقدمة:

إن حب كل ما هو جميل وتقديره وتذوقه واستحسانه طبيعة متأصلة ومتغلغلة في صميم حياة الفرد وفي أخلاقه ومشاعره ، ومن ثم يكن تحديد نوع التفكير في مختلف أنواع الناس .

ولأن الحياة تفيض بمختلف الفنون المبدعة من أدب وشعر ورقص وموسيقى ورسم ونحت وتصوير ، لذلك فإن بعض الأطفال يظهرون فى سن مبكرة حبهم للموسيقى ، فنراهم قبل أن يستطيعوا الوقوف على أقدامهم يصفقون ويحاولون الرقص وهم جلوس يسمعون الموسيقى أو أى نغم أو طبل يطريون له .

وقد نرى طفلا يحب رائحة العطور ورؤية الزهور ، ويستمتع بمنظر الحديقة والحشائش والورود ، وغيره يبتهج باللعبة الملونة أو المتحركة أو سماع الكلمات اللطيفة التى تثنى عليه وتمتدحه ، وهذا دليل على تقدير الجمال وتذوقه عند الأطفال بالوسائل القليلة الموجودة أمامهم ، ولعل من النادر أن نصادف طفلا لا تهزه اللعبة المتحركة أو الملابس الزاهية أو النغمة الحلوة الجميلة أو الصورة الملونة .

وعلى هذا المنوال يكبر الطفل ويشب وينمو ويترعرع ويندمج فى الحياة فتتنوع مشاعره ومتطلبات حياته مع نفسه ومع أسرته الصغيرة ثم مع بيئته المحيطة به . ونجده على الفطرة والتلقائية يبتكر مع مجموعات الناس هيئة المساكن التي يقطنون فيها وما تحتويه من أثاث وملابس وما يلزمهم من أوان وأغطية وكل ما يحتاجون إليه من متطلبات الحياة بأشكال ورسومات جميلة ومعبرة عن مختلف أحاسيسهم .

وهذه الحياة المبدعة إنما تأتى رويدا رويدا حلال السنين والعصور والقرون ، ينطلق فيها الجنس البشرى يحرية إلى الحياة الطبيعية الزاخرة ، ليكد الفرد ويسعى ويعمل بعيدا عن القيود مبتكرا ومجددا لمتطلبات حياته من فنون متنوعة أهمها هذه الفنون التي خلقتها هذه المجموعات من الناس وأطلق عليها « الفنون الشعبية » ، أى الفنون النابعة من أفراد الشعب ، أو ما يسمونها « بالفولكلور » وهي كلمة من أصل ألماني وتستعمل كما هي في معظم لغات العالم .

فالفنون الشعبية إذاً هي خلق جماعي لم يعرف أسماء أول من ابتكرها منذ المبتدأ ، حيث أن الفكرة الأساسية تقوم أساسا على تذوق الجمال المحيط بالجماعة والاستمتاع به فى أوسع صوره ومجالاته فى حياتهم اليومية ، وكذلك التعبير عن أحاسيسهم وآمالهم وعاداتهم وتقاليدهم تعبيرا حرا منطلقاً . وقد تطورت هذه الفنون الشعبية حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة الشعوب . فمثلا : الحواديت والمواويل والرسوم الجدارية الناقائية أو النماذج المختلفة المشكلة بالخامات المتنوعة في المناسبات والأعياد والموالد والأمواق الشعبية والطقوس الدينية والمظاهر القومية وما شابهها ، كل ذلك من أهم الموضوعات وأقدمها التي ابتدعها خيال الفنان الشعبي معبرا عن تخيلاته وتصوراته للحياة والبيئة المحيطة المحياة والمبعة وأحلامه به سواء كان ذلك من صميم الواقع أم مما يتخيله ويتوقعه الفنان من ثنايا آماله الفسيحة وأحلامه الواسعة .

وحيث أن هذه الآمال وتلك الأحلام والأحاسيس والمشاعر يتولى ترجمتها الفنان الشعبى عن طريق الشعر والموسيقى والرسم والفنون التطبيقية المتنوعة من واقع العوامل الاجتاعية والسياسية والاقتصادية التى يعيشها فى فترات زمنية معينة من التاريخ ، فتجده يتأثر بالأفراح والأحزان والعادات والتقاليد المختلفة والمبطولة والانتصار ، ويتزل للغلاء والحرب وما شابه ذلك .

وما دام هذا هو فن الناس ، والناس تتغير بتغير البيئة التي يعيشون فيها ، إذا فهو يختلف من بيئة إلى أخرى ويتنوع بتنوع المكان والزمان والعادات والتقاليد .

وقد كانت وما زالت الأعياد والمناسبات الاجتماعية والدينية خير وسيلة لتفجير طاقات الفنان الشعبى والتعبير عنها بما يناسبها من صناعات شعبية وسلع تؤدى الغرض منها فى هذه المناسبة مثل الملابس والحلى والأدوات التي ترى فى الأسواق الريفية والشعبية المتصلة بالتقاليد الدينية وغيرها التي تحتم الحاجة إليها وتصنع بخاصة لهذه المناسبة .

وتبعا لذلك نشأت منذ القدم المراكز الصناعية والمشاغل والورش فى المدن والبلدان والقرى المجاورة وصار لها أسواق تجارية وأصبح لكل إقليم طابعة المتميز الذى يتفق وبيئته الطبيعية : فمثلا ترى فى الأقصر التماثيل الصغيرة والجعارين التى تصنع فى القرى ومشغولات السن والعاج بــ واشتهرت أسيوط أيضا منذ القدم بفخار البداري ومشغولات الحزر من أساور وعقود ومكاحل وغيرها ومشغولات التلي وهى أسلاك معدنية رفيعة مبططة تشكل منها الفنانة الشعبية تشكيلات تعبيرة زخوفية على الأنسجة المخوبة والتلي » لاستخدامها فى الملابس أو غطاء الرأس (الطرحة) أو ما شابهها ، وما زالت المرأة إلى الآن فى عافظة أسيوط والمراكز المجاورة ، كما يعد الكليم الأسيطة فى مدينة أسيوط والمراكز المجاورة ، كما يعد الكليم الأشبوطي من أرقى أنواع الكليم من حيث جودة الحامة وجمال التصميم وبساطته ودقة العامل فى تنفيذ زخوف كا الشهرت به « بنى عدى » إحدى مراكز أسيوط.

تميزت مدينة أخميم بمحافظة سوهاج بنوع من نسيج الأقمشة الحربيرية والقطنية ينتجها السيدات والرجال على الأنوال المختلفة داخل البيوت .

وكما حافظت مراكز غرب أسوان ومدنها على صناعة السلال والمراجين على ما كانت عليه منذ عصور قدماء المصريين .. فقد أصبحت امتدادا طبيعيا موروثا ، واحتفظت أيضا قرى محافظة الشرقية بصناعات الحصير ومحافظة قنا بالفخار ، وبدو الصحراء بالملابس والبراقع والأحزمة والحلى والأولى وغير ذلك من الصناعات اليدوية الشعبية الأصيلة التي انتشرت في الأقالم .

المعوقات التي تعترض هذا الفن :

إننا اليوم نعيش فى حياة متجددة ومتطورة ، فكل يوم بمر يأتى بجديد ومظاهر الحياة الحديثة التى نعيشها فى غصر الكهربا ، وعلى تصنيع الآلة والسرعة وعلى ثقافة الإذاعة والتليفزيون الملون ، والثلاجة والغسالة . وركوب الطائرة وما شابه ذلك من المخترعات الحديثة ، والأقمشة المستوردة ، والأدوات والحامات والأثاثات المتجددة كل ذلك يشكل تيارا جارفا أمام الفنان الشعبى ، أوشك أن يطبح به وبفنه ويخاماته وأدواته البدائية وإنتاجه اليدوى البطىء الذى طفت عليه الآلة وتهافت الناس على شرائها وشراء إنتاجها وذلك لأثمانه الزهيدة أمام التصنيع الشعبى اليدوى .

وهكذا طغت المدنية الحديثة والحضارة المعاصرة على الكثير من الحرف والصناعات الشعبية البيئية التي توارشاها أبا عن جد ، وأصبحنا للأسف الشديد نرى فى كثير من الأسواق الشعبية فقدان الطابع البيئى واستبدل بمنتجاته الشعبية الأصيلة غيرها من المستورد الأجنى وأطلق على محلاته الصغيرة كلمة « بوتيك » بالعربي والأجنى Boutique وأغفل هؤلاء التجار الأسماء العربية نحاهم ومتاجرهم ونسوا العنايين واللافتات والجمل والمأثورات التي كانت تكتب بأساليب عببة بوحى من فكرهم وأحاسيسهم مثل « ملبوس الهنا تشتيه من هنا » — « إن خلص الفول أنا غير مسئول » — « كل من عندى باطفائنان ، واقرأ الفاتحة للسلطان » وهكذا .

كيف نسهم في تطوير الفنون الشعبية:

إن الفنان الشعبى بعيش حياته الكاملة في عالمنا المعاصر بعد أن تزايد عدد المسافيين إلى الخارج وعودتهم إلى بلادهم وقراهم وأهليهم مزودين بالمستحدث في كل شيء . فليس لنا أن نحجز عنه سماع الإداعة أو رؤية التليفزيون أو شراء ما هو جديد من المخترعات الحديثة أو نحجب عنه الاستمتاع بالخامات المتجددة والمتغيرة و وطبيعى جدا أنه وسط هذه المجالات الثقافية والأضواء الجديدة والإمكانات المعاصرة ووسائل الإعلام المتنوعة ، يعيش أفراد الشعب ، وبهذا يتدرج تطور الفنون الشعبية ربيدا رويدا بخطوات طبيعية تتلاءم وطبيعة الحياة المعاصرة . وبالتالى يمكن الإسهام في تطوير الجانب الاقتصادى للأسرة أولا ثم للوطن ثانيا .

- إن تبادل الخبرات بين فنوننا الشعبية والفنون الأخرى من شأنه أن ينميها ويضيف إليها بعض المفاهيم
 الجديدة مع حماية الجوهر والروح الأصيل من الضياع .
- عرض هذه الفنون الشعبية المتنوعة من محافظة إلى أخرى يساعد فى تطويرها وانتشارها بصفاتها الخاصة
 وطابعها المميز .
- تشجيع المنتجين وعمل المسابقات وتقديم الجوائز لهم وتخصيص يوم مستقل لهم مثل يوم الفن ويوم المعلم والطبيب والمهندس وهكذا حتى ترتفع مكانتهم بين أفراد الشعب وإعادة الثقة بمنتجاتهم وتعميق الولاء لها.

الفنون الشعبية كمصدر اقتصادى :

أكثر الفنون الشعبية تؤكد لنا أنها عامل كبير فى إصلاح حياة الأسوة ورفع مستواها الاجتماعى والاقتصادى عن طريق الإنتاج الصادق النابع من الأحاسيس ومن البيئة وتقاليدها وعاداتها وحاماتها ثم تسويقها

وقد قام توجيه النربية الفنية في أسيوط بتجربة رائدة سنة ١٩٦٠ تتلخص في إحياء بعض الصناعات والفنون الشعبية الأصيلة مثل الخزز والتل و « اللبد » وهي غطاء رأس للرجل الشعبي وكذلك مصنوعات السن والعاج والحشب وغيرها من الصناعات اليدوية الصغيرة ، وأشرفت على هذه التجربة بعض السيدات المؤمبات بفكرة إحياء هذا التراث الأصيل وإعادة صياغة الصناعات الشعبية البيئية . واستخدامها كتذكارة سياحى ، وقمن بالتوجيه والترشيد للمحافظة على الطابع الشعبي ، ثم بتسويق . الإنتاج الذي ظهر أثره واضحا في رفع مستوى الأمر من الناحية الاقتصادية .

 ومن هنا كانت التربية الفنية أساسا لنشأة مشروع الأسر المنتجة بوزارة الشئون الاجتاعية سنة ١٩٦٣ وانتشارها في جميع المحلفظات.

الفنون الشعبية والتذكارات السياحية :

التذكار السياحي :

- هو الإنتاج التطبيقي الذي يحمل طابع البيئة لأى إقليم ويوضح ملامحها حتى يمكن الاحتفاظ به
 بأبسط الوسائل ليذكرنا بهذا الإقليم
- توجيه النظر إلى الصناعات الشعبية في كل مكان ، واختيار المناسب منها وعمل نماذج صغيرة مبسطة يسهل على الزائر شراؤها وحملها مثل (الصواني الصغيرة ـــ الفوانيس ــ المكاحل ـــ المباخر ــ العقود والأساور ــ الطواق ــ المناديل والإيشاريات ــ معلقات متنوعة بخامات مناسبة وغير ذلك .
- احتيار بعض المنتجات الشعبية ومحاولة إعادة تشكيلها أو تركيب إضافات لها: ثم تغيير

استخدامها مثل « اللبدة » وهى غطاء للرأس ، تستخدم فى كثير من الأغراض النفعية التى تتناسب وخامة الصوف اللباد المصنوعة منه الطواق ب الملايات الشعبية المتقوشة ب الشيلان المزركشة ب الأمشاط الخشبية ب مناديل الأوية ، وما شابه ذلك وإنتاج التذكارات السياحية الشعبية ، ذات الأغراض النفعية .

- استخدام الحامات البيئية في تنفيذ التذكار السياحي من فروع الأشجار ومن الجريد ، الليف ،
 السعف ، الثار الجافة ، البوص والسمار ... اغ .
- إحياء بعض الصناعات القديمة في تراثنا المصرى القديم والقبطى والإسلامي وإعادة تصنيعها بما
 يتناسب والأغراض النافعة التذكارية المعاصرة .

مواصفات التذكار السياحي :

- ١ __ يتميز بأنه يحمل طابع البيثة وأصالتها وعراقتها .
- ٢ _ يكون صغير الحجم ، سهل الحمل ، ميسور الشراء .
- ٣ _ يعرض في أماكن ثابتة ومواقع متنوعة يسهل الوصول إليها .
 - ٤ _ يتسم بالجدة والابتكار في شكله وفي غرضه الوظيفي .

رعاية الفنون الشعبية :

- ١ يقع على وسائل الإعلام دور هام فى نشر الإنتاج الفنى الشعبى وعرضه وتوسيع آفاقه والتحدث
 عنه .
 - ٢ _ تعميق التعريف بالتراث لدى الجمهور والعالم المحيط.
 - ٣ وضعه في المكان الذي يناسبه وذلك للتشجيع على التذوق والاقتناء .
- إلاهتام بالفنان الشعبى وفنونه في المحافظات ، وتخاصة ونحن في هذه الفترة الزمنية التي نتمتع فيها
 بالحكم المحلى ، الذي يجب أن يعمل جهده في إبراز خصائصه والاحتفاظ بطابعه .
- حب على المسئولين عن الفنون بعامة ونحن أسرة النوية الفنية بخاصة توعية الشعب بهذه الفنون والحفاظ عليها وعلى طابعها في كل إقليم مع التجديد في استخداماتها الوظيفية .

الجهات التي تهتم بالفنون الشعبية حاليا في مصر:

- ١ _ مركز الفنون الشعبية بوزارة الثقافة .
- ٢ _ الجمعية الجغرافية المصرية (متحف الأنثروبولوجي) .
 - ـــ الجمعية المصرية للفنون الشعبية .
 - ٤ ــ وزارة الشئون الاجتماعية .
- ه ... بعض الفنانين المشتغلين بالفنون الشغبية في مراكزهم الخاصة .

الفن الشعبي ورسوم الأطفال:

يتسم الفن الشعبى بالجرأة والصدق والثقة بالنفس والحيوية والانطلاق فى التعبير وعدم التأثر بالغير ، ولذلك فقد ظهر فنه قريبا لروح فن الأطفال من ناحية :

- ١ تحرره من الواقع المألوف ، واعتاده على الفكرة والرمز أكثر من الصورة المتكاملة .
- تعلم الطفل بنفسه اعتادا منه على تدفق انفعالاته وفرحته حينا يرى شيئا جديدا لم يره من قبل ،
 وعلى تلقائية تعبيره وبساطته وكذلك يعلم الفنان الشعبى نفسه بنفسه .
- حينا تتشابه رسوم الأطفال مع رسوم الفنان الشعبى وأعماله وتتفق فى بعض مظاهرها ، فليس
 ذلك عن ضعف أو قصور الفنان الشعبى عن المعرفة ، ولكنه تأكيد وإصرار وقصد بالنسبة
 للفنان الشعبى ، وتلقائى بالنسبة للأطفال .
- صكاهما ينظر إلى الأشياء نظرة دقيقة ولكنها شاملة وشفافة: فيرسمان المنزل من الحارج وفى
 الوقت نفسه يوضحان تفاصيل حجراته وما فيها من أشخاص وأثاث وغير ذلك ومن الأمثلة:
 السمك يرى ظاهرا تحت الماء ، الحبوب فى جوف الطائر ، اللعب مرصوصة داخل الدولاب ،
 اللى فى جيوب الطفل ، الطفل فى بطن أمه ... اغ .
 - وذلك لما يتمتع كل منهما بالطيبة والسذاجة والنقاء والرؤية الذاتية .
- تستع الطفل والرجل الشعبي بصفات الوضوح والصراحة وينعكس ذلك على أعمالهما فى
 توضيح الأشياء وإبرازها وإظهار كل تفاصيلها وعدم الاعتراف بتغطية أجزاء منها أو إخفائها .
- ٧ كلاهماً يحترم الكبير ويكون له أثر في النفس ولذلك يبالغ كل منهما في تكبير الشيء الذي يرى أن
 له أهمية في الموضوع الذي يرسمه أو يشكله مثل تكبير الإمام وسط المصلين ، أو المدرس بين
 التلاميذ ، أو شبخ الطريقة وسط الناس في المولد أو الفائد بين الجنود وهكذا .
- ٨ وكا يبالغ الطفل والرجل الشعبى فى تكبير الأشياء الهامة ، فإنهما يحذفان العناصر أو الأجزاء التى لا قيمة لها فى نظرهما وبعتبرانها أنها لا تؤدى وظيفة فى الزمان والمكان ، فمثلا يهتم الطفل برسم حركة أرجل اللاعبين والكرة أثناء مباراة كرة القدم وقد يحذف الأذرع ويرسمان أذرع الحجاج وليديم ممتدة وموفوعة إلى السماء مع رءوسهم وهم على جبل عرفات ، وكثيرا ما يحذفون بقية الجسم كا تحذف أيادى الأطفال الذين يتنزهون فى حديقة مملوءة بالورود والأزهار إيمانا منهما بأن هذه الورود للرؤية والمشاهدة فقط .
- بسم الطفل ويكتب فى وقت واحد فى ورقة واحدة كما يمزج الفنان الشعبى بين الكتابة والرسم لتوضيح الأشياء ، فيكتب عبارات التهتئة بالحج مثلا بجانب التعبير عن موكب الحاج على جدران منزله « حج مبرور وذنب مغفور » وكذلك يرسم الطفل ويكتب ماما ، عصفور _ أختى _

سمكة _ وهكذا . كما يرسم الفنان الشعبى ويكتب بعض العبارات السارة والجمل التي تدعو للاستبشار والأمل على السيارات « خلى بالك ولادك في انتظارك _ يا ناس يا فل الخير للكل » _ « لا تتعجب فهذه إرادة الله » وعلى عربات الأكل مثل « كلوا من طيبات ما رزقناكم » « الشكك ممنوع والزعل مرفوع » .

نعرض فيما يلى مجموعة من الصور ذات الطابع الفنى الشعبى من واقع هذا التراث ومما يستوحيه الفنان منه وكذلك بعض الموضوعات المختارة التي أنتجها بعض التلاميذ وتحمل في تعبيراتها هذا الحس الشعبى المرهف الفطرى الأصيل ، وهي تتطلب من معلم التربية الفنية أن يتذوقها أولا ثم يحاول تبصير طلبته بما تشتمل عليه من قيم فنيه لها ملاعجها الحاصة تعبيرا واستخداما .

الصور التوضيحية للفنون الشعبية من ص ٧٣ إلى ص ٥٤

تذكار سياحى من أسيوط: بائع الكنافة تشكيل بالخرز المرابط والمحكم النسج

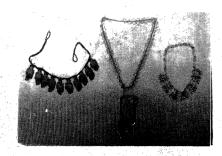
. .

تذكار سياحي من أسيوط : ريفية وأطفالها نسيج بالخرز في تكوين مترابط

تلكار سياحى من أسيوط : ريفية ـــ شيخ البلد ، يَظهر واضحاً طابع البيئة التفيد بالخرز المون .

تلكارات سياحية من أسيوط : نماذج لقلائد مبسطة من الحرز الملون . والكف من الرموز الشعبية المعروفة .

تذكار سياحي من أسيوط : المكحلة الشعبية من الخرز وواضح عليها بعض الرموز الشعبية المشهورة .

تذكارات سياحية من أسيوط شعية الطابع قلادة ـــ عقد ـــ حامل عطور من الخرز الملون.

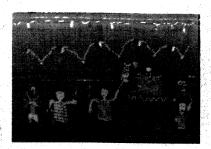

تذكار سياحي من أسيوط ـــ قرص من اللباد والخرز (قاعدة للأطباق) تعبير في شعبي .

حشيّات صغيرة من القماش والخيوط . التصميم من وحدات شعية مسطة .

تلكار سياحي من أسيوط : فرح شمى ؛ من الحؤز المسطح على الحصير . يتشابه هذا التعبير مع تعبيرات الأطفال .

بعض القلائد المنفذة بالخرز بأسلوب السبيج المسطح والمساحات اللونية ـ تذكار سياحي من

تناصر شعبية مستمدة من ريف مضر وينضح فيها طابع البيئة، وبعض الروموز الاصطلاحة

تذكارات سياحية : عووسة المولد بـ موضوعات تعبيهة مستمدة من عناصر بيئية منوعة __ تشكيلات مُن الحبال والحبوط والقصاصات

تلكار سياحي من أسيوط مستمد من المثل الشعبي : لبس البوصة تبقى عروسة . الخامة المستخدمة : بوص - خرز

تعيير شعبى لعروسة من الحبال واللوف والخيوط المصبوغة

اللبدة (غطاء الرأس الشعبي) شكل منها ومن الخوز معلقة تصلح نموذجاً عملياً لأباجورة .

تذكار سياحي من أسيوط منفذ بالخرز يمثل موضوعاً رمنها عن النوبة ـــ المكحلة الشمية ـــ نسيج مسطح

تذكار سياحى من أسيوط استغل فيه بعض المصنوعات (مصفاة الشاى) استخدم الخرز في عملية التشكيل .

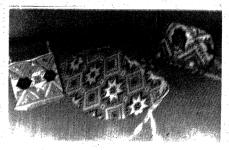

عروسة زيفية من اللباد والخيوط . وأمامها تموذجان لطائر وخروف .

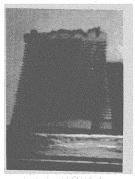
تذكار سياحي من الخامات الشعبية: لوف أحر ... أشرطة زراير الصديري، تصميم يصلح لقاعدة للأطباق الساحة.

تلكارات شعبية سياحية من الملالة الشعبية ــ تشكيلات مختلفة لأغراض وظيفية : طاقية طفل ــ قبعة ــ كيس مناديل .

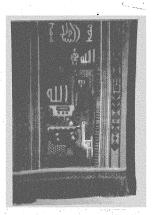
تلكار سياحى شعبى من المشط الخشبى ـــ تشكيل ليفية وحمار يأكل من وعاء احتوى طعامه .

تلكار سياحي شعبي من الخرز المسطح على المشط : نتيجة مكتب

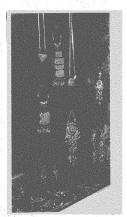
تذكار سياحي شعبي من المشط الحشمي وتظهر فيه بعض الوموز الشعبية .

من معروضات المعرض السادس للجمعية المصهة الت للفنون الشعبية ١٩٨٠ ـــ استيجاء من العراث الشعبي المستعدد حسن سالم .

من معروضات الموض السادس للجمعية المصرية للفنون الشعبية ١٩٨٠ سـ استيحاء من التراث القمى الشعبي لمسرح المواتس .

من معروضات المعسرض السادس للجمعية المصرية للفنون الشعبية ١٩٨٠ حلى واشغال المينا

تلکار میباحی شعبی ــ قبقاب مطعم بالصدف بأسلوب قام على التصميم الهندسي

من معروضات المعرض السادس للجمعية المصرية للفنون الشعبية ١٩٨٠ ــ استيحاء من العراث الشعبي للسرح العرائس .

من معروضات المعرض السادس للجميعة المصرية اللفنون الشمية ١٩٨٠ ـــ استيحاء من التراث الشعبي كرس خشيي

من معروضات المعرض السادس للجمعية المصرية للفنون الشعبية ١٩٨٠ نماذج منوعة الأغراض الوظيفية مستمدة من الخامات الشعبية الميثية .

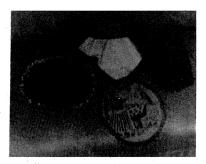
من معروضات المعرض السادس للجمعية المصرية اللفنون الشعبية ١٩٨٠ غاذج منوعة خزفية وزجاجية وسلكية وخرزية تحمل حساً شعبياً بديعاً

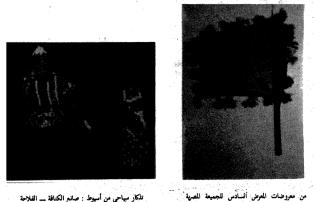
من معروضات المعرض السادس للجمعية المصرية للفنون الشعية ١٩٨٠ ــ مجموعة من الحل الشعية الطابع . أقراط ودلايات وغاذج رمزية واقية وكتابات .

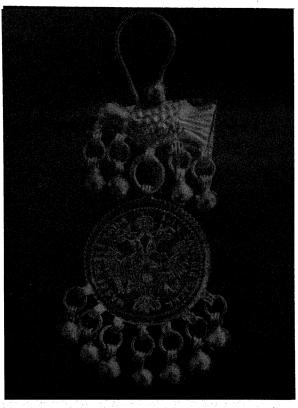
من معروضات المرض السادس للجميعة الممية للفون الشعية ١٩٨٠ ــ حصيرة من السمار الطبيعي والمصبوغ تقوم على المساحات والخطوط الهندمية وطائرين متقابلين .

أنواع مختلفة من اشعال الأوية لاستكمال المفارش تظهر فيها المسحة الشعبية البسيطة.

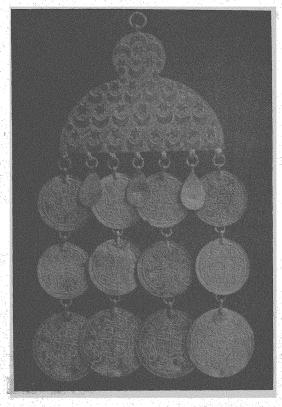
من معروضات المعرض السادس للجميعة المصرية تذكار سياحي من أسيوط: صانع الكنافة ـــ الفلاحة للفنون الشعبية ١٩٨٠ ـــ مورحة يدوية: سمار التفيد بأسلوب الخزز الجسم .

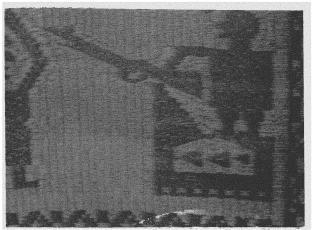
من معروضات المعرض السادس للجمعية المصية للفنون الشعبة ١٩٨٠ ـــ نموذج من حلى الفنون الشعبية المعانية . بادس نتجمها استها

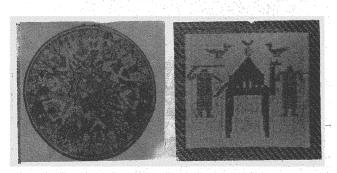
من معورضات الموض السادس للجمعية المصرية للفنون الشعبية ١٩٨٠ ـــ تموذج من حلى الفنون الشعبية المعدنية . ١٨٠٠ - جوج من هي العلود الشميد المذلة

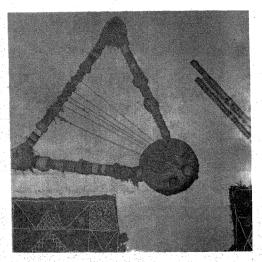
من معروضات المعرض السادس للجمعية المصرية للفنون الشعبية ١٩٨٠ ــ نموذج من حلى الفنون الشعبية المعدنية

من معروضات المعرض السادس للجمعية المصرية للفنون الشعبية ١٩٨٠ -صير شعبي ــ سمار طبيعي ومصبوغ .

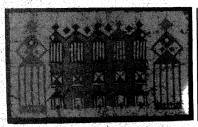
- من معروضات المعرض السادس للجمعية المصرية للفنون الشعبة ١٩٨٠ تيمين : حصير شعبي . يسار : مروجونة .

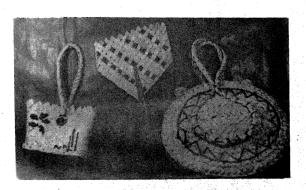
من معروضات المعرض السادس للجمعية المصرية للفنون الشعيبة ١٩٨٠ ـــ نماذج فيه شعبية لآلات موسيقية ومفارش

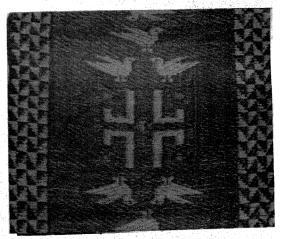
سيج شعبى

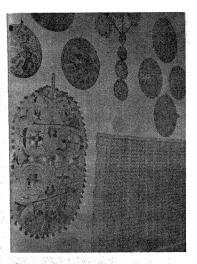
من معروضات المعرض السادس للجمعية المصرية للفنون الشعية 19.٨ هدى صدق ـــ من وحمى التواث الشعبى ـــ باتيك .

حقبتان ومروحة من الخوص نفذت بأسلوب شعبي بسيط ــ مدرسة مشرفة الإعدادية بنين بدمياط .

من معروضات المعرض السادس للجميعة المصرية للفنون الشعبية ١٩٨٠ ـــ حضير منفذ بأسلوب شعبي .

من معروضات المعرض السادس للجمعية المصرية للفنون الشعبية ١٩٨٠ نسيج يدوى شعبي ــ ألياف نباتية .

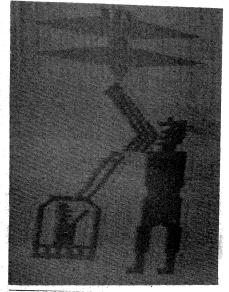
مرجونة من المعرض السادس للجمعية المصرية للفنون الشعبية ١٩٨٠.

من وحى الفن الشعبي باستخدام الخيوط المصبوغة. والقواقع .

مروحة يدوية منفذة بالجريد والخيوط المصبوغة

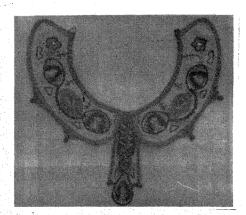
من المعرض السادس للجمعية المصرية للفنون الشعبية ١٩٨٠ حصير شعبي.

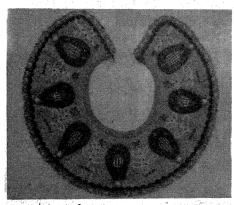
من المعرض السادس للجمعية المصرية للفنون الشعبية ١٩٨٠ نسيج حالطي مرسم

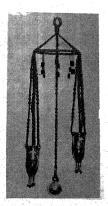
مقرش ــ تصمم شعبی ــ خيوط مصبوغة

رجوه على كولة جوخ _ أقمشة _ تل _ كوروشيه _ دار المعلمات بشبرا .

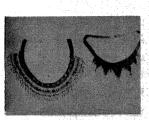
كولة ذات عناصر نباتية وكتابية : تل – جوخ – كوروشيه – خيوط دار المعلمات بشيرا .

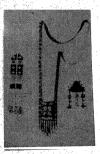
من المعرض السادس للجمعية المضهة للفنون الشعبية ١٩٨٠ (مكومية) آمال حمدى عوفات

عناصر شعية من الأقمشة والخيوط المختلفة الملابس والرموز دار المعلمات بشيرا .

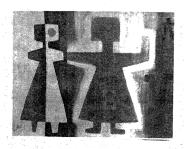

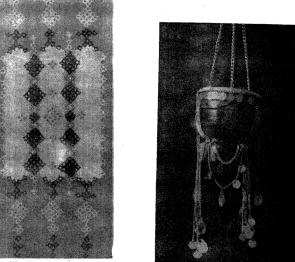
عقدان من الخرز منفذان على عدة طبقات دار المعلمات بشيرا

قرطان وعقد بالخرز ـــ أداء شعى دار المعلمات بشيرا

من معرض رابطة خريجي المعهد العالي للنوية الفنية الثالث والثلاثين الذي أقم بأسيوط 1941 « القرنين » لوحة زيتية مستوحاة من الفن الشعبي للفنانة آمال حمدي عرفات

من معرض رابطة خريجي المعهد العالى للتربية الفنية ١٩٧٤ وأشغال أوية ، بلينة عبد الحواد .

أباجورة _ تشكيل شعى _ تتكون خاماته من السادسل والشرائح المعذنية والألومنيوم .

محمود النبوى الشال ـــ من وحى الفن الشعبى الموضوع : ه المنجّم » ـــ الخامة : ألوان مالية .

ــــ الموضوع : « يُحكى أن » الحامة زيية .

مصطفی الرزاز ـــ من وخی الفن الشعبی ـــ الموضوع : « منطق السلام » الخامة حبر شینی

هدى صدق ــ من وحى التراث الشعبى ــ باتيك من المعرض السادس للجميعة المصرية للفنون الشعبية ١٩٨٠

علية عبد الغنى من وحى الفن الشعبى ــ باتيك من المعرض السادس للجمعية المصرية للفنون الشعبية ١٩٨٠ .

ليلي الصاوى ـــ من وحي الفن الشعبي صباغة يدوية من المعرض السادس للجمعية المصرية للفنون الشعبية ١٩٨٠

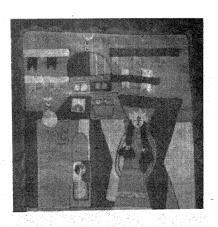
ثناء عز الدين ــ عروسة من وحى الفن الشعبي ــ باتيك من المعرض السادس للجمعية المصريــة للفنـــون الشعبية ١٩٨٠ .

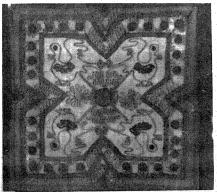

من وحى عروسة المولد ـــ من قصاصات الأقمشة المنفلة بأسلوب التروك

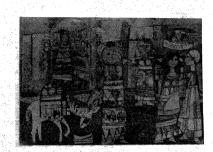
. سامية حسن عبد العربي من وحي عروسة المولد من تعرض السادس للجمعية المصرية للفنون الشعسة ١٩٥٨

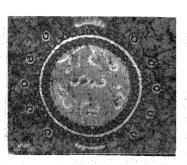

من وحى الفن الشعبى ــ بقايا أقمشة مستهلكة وخيوط مصبوغة دار المعلمات بشبرا

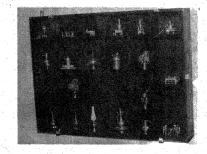

د. سرية عبد الرزاق صدق ــ سوق القرية ــ لوحة زيتية من وحي الفن الشعبي من المعرض السادس للجمعية . الشعبة . ١٩٨٠ .

أهداف كال الدين عبد الحميد ــ من أسماء الله الحسني ــ (باتيك) •

أمير زادة ـــ منتجات شعية ـــ المطابع (فضية ومعدنية)

مها محمود النبوى الشال (عروس البحر) من الأساطير الشعمة .

إدارة فاقوس محافظة الشرقية (الفارس) ضغط على النحاس محاط بروز شعيية

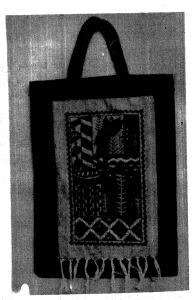
سعيد أبو رية ــ تعير حزق ... حصان من المعرض السادس للجمعية المصرية الفنون الشعبية ١٩٨٠.

محمد خميس شحاته ــ السلطان حسن الهلالي طباعة يدوية من المعرض السادس للجمعية المصرية للفنون الشعبية ١٩٨٠ .

حقيبة من قصاصات أقمشة وخيوط من وحى الفن الشعبي ـــ دار المعلمات بشيرا .

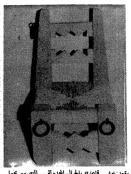
حقيبة يدوية من الحيوط والأقمشة الزائدة عن الاستخدامات اليومية المعادة ـــ دار المعلمات بشيرا .

الريف من وحى التراث الشعبي نسيج مرسم من المعرض السادس للجمعية المصرية للفنون الشعبية ١٩٨٠

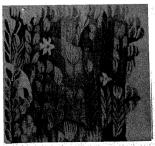
توفيق زيادة ــ جزء من ستارة طباعة باتيك مستمدة من التراث الشعبي من الموض السادس للجمعية المصرية للفنون الشعبية ١٩٨٨

مقعد خشبى قاعدته بالحبال المجدولة ــ التصميم يحمل الصفات الشعبية من المعرض السادس للجمعية المصرية للفرية للفرية .

إبريقان زجاجيان وسم على سطحيهما وحدات شعية بالبرونز-من المعرض السادس للجمعية المصهة للفنون الشعية ١٩٨٠

لسيخ مرسم مكون من افرع نباتية متداخلة ــ من المعرض السادس للجمعية المصرية اللفسون الشعية ١٩٨٠

أسئلة في موضوع الصف الأول

- ۱ ـــ « يقال إن الأطفال يقدرون الجمال أينا وجد » ـــ اشرح هذا القول واذكر مثالا لطفل ريفى وآخر من المدينة . .
 - ٢ من هو أول فنان ابتدع الفنون الشعبية ؟
 - ٣ ــ ما هي المؤثرات التي تأثر بها الفنان الشعبي لإنتاج فنونه المختلفة ؟
- ٤ بعض الصناعات الشعبية الأصيلة التي اشتهرت بها بعض المحافظات في جمهورية مصر العربية .
 - اعترض نمو الفنون الشعبية كثير من المعوقات ، تحدث عن بعضها .

00

الصف الثاني

دراسة الفن البدائى وبخاصة فن ما قبل الأسرات فى مصر وعلاقته بفنـون الأطفـــال

مقدمة:

لقد اختلف المؤرخون في فكرة تحديد نشأة الفن وتطوره ، وكان لهذا التحديد ثلاثة مسارات هي : ١ ـــ أن البعض قد اتخذ من مخلفات الإنسان البدائي (الإنسان الأول) أساسا لأبحاثه ، مؤكدا

الاتجاه التاريخي . ٢ ـــ والبعض الآخر قد اتخذ من حياة القبائل الوحشية الفطوية التي

 ٢ ـــ والبعض الآخر قد اتخذ من حياة القبائل الوحشية الفطرية التي لا تزال تعيش في بعض مجاهل الأرض أساسا لدراسته .

س_ أما البعض الثالث فقد اتخذ من نشأة الطفل وتطوره مقياسا مشابها لنشأة الإنسان البدائي وتطوره
 س_ وهؤلاء يتبعون الرأى الذي ينادى بأن الطفل في تطوره يمثل تطور الإنسانية منذ نشأتها .

وسوف نناقش بعامة الفن البدائي ككيان خاص له مقوماته التاريخية والعقائدية والنفسية ، وله تأثيره القوى على مسيرة الحضارات التالية ، إذ يعتبر الفن البدائي خلفية حضارية هامة لها قيمتها وتأثيرها الفعال فيما تلاها من حضارات لاحقة .

وقد انتشر الفن البدائي فى كثير من بقاع الأرض فى فرنسا وإسبانيا والشرق الأوسط ، وفى مصر . بخاصة حيث أكدت الكشوف الأثرية وجوده فى الفيوم والعباسية وغيرهما ، وما تضمنته تلك الكشوف من آثار حجرية وفخارية وتصويرية وزخرفية وذلك فيما قبل الأسرات .

والدارس لفنون الأطفال يلحظ عن قرب مدى العلاقة بين فن البدائى وفن الطفل ، حيث يمكنه مشاهده كثير من السمات الفنية المشتركة بينهما كالمبالغة والتكوير فى الرسوم والتسطيح والشفوف وخط الأرض والجمع بين المسطحات المختلفة فى موضع واحد ، كذا الجمع بين الأمكنة والأزمنة المختلفة فى حيز واحد أيضا .

ماذا نعنى بالفن البدائي :

إن أقدم الأعمال الفنية فى العالم تسب إلى الفترة السحيقة من التاريخ القديم ، والتى لا يمكن تحديدها على وجه الدقة ، ولكنه ربما كان منذ حوال بين عشرين ألف وعشرة آلاف عام قبل الميلاد ، ويرجع الفضل لعلم الجيولوجيا فى هذا التحديد التقريبي . وهناك أمثلة للفن البدائي في حقبه المبكرة ، قد صنعها من تصميمهم رجال بدائيون ، وهؤلاء هم الذين عاشوا خلال العصر الحجرى القديم .

ولكن الرجل البدائي ينسب أيضا إلى تلك القبائل الفطرية بأفريقيا ، والبحار الجنوبية ، وأمريكا ، وبعض أجزاء محددة من آسيا ، وهذه قد ظهرت بين نهاية القرن الخامس عشر والتاسع عشر .

لذا فإن أفضل طريقة لتعريف البدائيين هي أن نقول إنهم أولتك الذين يشملون تلك القبائل التي هي خارج مجالات :

أ _ الحضارات الشرقية الكبرى .

ب _ الحضارة الأوربية الحديثة .

وبمعنى آخر يمكننا القول بأنهم يمثلون الثقافة في أسبق مراحلها في تطوير الأفكار .

ويقول « هريرت ريد » في هذا المجال ، إن الفن البدائي هو أكثر الفنون نقاء وأكثرها صدقا ، وذلك لأنه موحى به من أفكار عقائدية وارتباطات روحية .

وبعامة ، فإن استخداما أجمل لكلمة بدائى ينطبق على الأعمال الفنية الأصيلة وليس بأى شكل لفظ تحقير ، إذ يعتخدمها النقاد الفنيون لوصف جمال ما فى الوحى الفنى من بساطة فى الرؤية ، فالبدائية بهذا المعنى تظهر فى بعض فنون كل حقبة وكل شعب .

سمات الفن البدائي :

تشمل سمات الفن البدائي جانبين أساسيين :

أ ــ الفنية من حيث أسلوب التنفيذ (التكنيك)

إن الخامة التى يشتغل بها الفنان البدائى (الحجر ـــ العاج ـــ العظم ـــ الخشب ـــ الطين ـــ المعدن) هى إلى حد كبير مثاللة ، والخامة التى يقوم بتشكيلها أى فنان آخر ، حتى فى التصوير فإن الألمان المعدنية والنباتية والأصباغ الحيوانية هى فى كثير من الأحوال مثاثلة أيضا .

والوسائل التى فى متناول يد الفنان البدائى تنتمى إلى مستواه الثقافى وبيئته ، ففى معبد أفريقى مثلا نجد أن التصوير يكون غير حقيقى تاريخيا وغير سار للعين جماليا .

والطرق البدائية تختلف اختلافا بينا ولكن (تكنيكيا) متاثلة ، فالسائد فى طويقة عمل التماثيل من الحشب هى التكسير وليس الحفر .

كما أن الآلة المستخدمة فى التشكيل هى من نوع يشبه الصنفرة لكنها بدائية وخشنة ، والنتيجة . النهائية هى سطح ذو أوجه تظهر عليها علامات هذه الآلة الخشنة وهذا (التكنيك) منتشر فى غرب. وجنوب أفريقيا وفى غينيا الجديدة وفى شمال غرب أمريكا . ولما كانت الأحوال التى يمارس فى ظلها الفنان البدائى عمله الفنى تختلف عن أى فنان آخر ، فإن عليه أن يجمع مواد خاماته ، ويصنع أدوات التشكيل بنفسه ، وذلك نظرا لما تفرضه عليه ظروف حياته ومعيشته .

فمثلا عندما يهرع الفنان البدائي إلى التصوير ، فإنه يقوم أولا بجمع النباتاتُ والأحجار الملونة ثم تغلى في الماء أو تسحق بالزلط وتخلط بالدهن أو النشا لإعداد اللون _ كما يصنع أدوات الرسم والتلوين بيده مما يتوافر في البيئة من إمكانات طبيعية .

وبعد ذلك يعد جلد الجاموسة بعناية حيث ينعم سطحه بقدر الإمكان للتصوير عليه ، وبرغم هذا الإعداد المعقد يبقى السطح خشناً .

ثم يبدأ فى تنفيذ الرسم ، وإعادته عدة مرات لضغط اللون تماما على الجلد . وبالتالى تنشأ الصورة مكتملة .

وبرغم أن الفنان البدائى تواجهه فى الممارسة الفنية هذه الإعدادات الصعبة فإن ذلك يدعم تقديرنا لإنتاجه الفنى إلى جانب تقديرنا لإلهاماته وأفكاره .

ويقول « اريك نيوت » : « إن الاختبار الحقيقي لقوة الفنان هو بالتأكيد أن يكون له الجلد الذي يمكن انفعالاته الأولى أن تستمر بعد عملية التشطيب الفنى » ـــ وهذا ينطبق على الفنان البدائي أكثر مما ينطبق على غيره ، فهو لا يقتصر تعرفه ـــ منذ البداية ـــ على ما يريده بالضبط فحسب ، ولكنه يستمر دون تردد حتى يحققه .

ب ــ الرؤيــة:

كان من المفترض أن نقص قيم المنظور أو الإضافات الجمالية التي تجعل الفن البدائي ـــ حتى الجيد منه ـــ يبدو غليظا أو على وتيرة واحدة حين نراه أول مرة . ويرغم أن ذلك قد يكون صادقا فى بمض الأعمال الفنية البدائية ، إلا أنه لا يمكن قبول ذلك بالنسبة لكل الأعمال الفنية البدائية .

كذلك لا يمكننا أن نأخذ الابتعاد العنيف عن الواقع كسمة من سمات الرؤى البدائية الخالصة لأن ذلك يوجد أيضا فى فنون الثقافات المتطورة جدا .

وتصل بعض الفنون البدائية إلى مستوى عال جدا من التصوير الواقعي فرسوم سكان الأدغال تمتعنا بشدة لأننا لا نجد صعوبة في فهمها ، وبالتالي أن هذه الأعمال ساذجة وبدائية بشكل يمكن تذوقه واستحسانه إذ لا نحتاج أن نطبق عليها أى نوع من الرؤية الجديدة أو غير المعتادة ، لأنه على المدى الطويل يعمل الفنان البدائي في ذلك مثل أى فنان آخر .

وقد يكون حقيقيا أن نسبة كبيرة من الفن البدائي تستمد من الذاكرة ، وأن الآلهة والشياطين والمخلوقات الغربية تحتاج خيال الفنان البدائي ، ولكن مع ذلك فإنه يستمد بعض التفصيلات من أشكال حقيقية . وهناك أعمال فنية عديدة ، وبخاصة المنحوتة في أفريقيا والبحار الجنوبية وأمريكا واقعية وفردية بحيث يشعر المو بالتأكيد أن الفنانين يتعاملون مع الطبيعة .

وفى أفريقيا لا شك أن اليووس الجميلة المنحوتة تؤكد رؤى الفنان للطبيعة وللحياة ، وخناصة بين أكثر القبائل الأفريقية بدائية كساحل العاج وحدائق الكاميرون وحوض نهر الكونغو .

ولقد أمكن لأنماط الوشم والوسائل المعاونة لها بألا تخطىء فى إثبات الشخصية وأن تجعل من الممكن الاحتفاظ بذكرى الأفراد من الأجداد عن طيق تصوير البدائيين .

وفى شمال غرب أمريكا توجد رسوم حائطية تمثل الحيتان السفاحة وحيوانات ووحوش خوافية ، ورجال يتميزون بوضوح العمود الفقرى والضلوع ، فالواقعية العقلانية هنا ليست ساذجة أو بسيطة إذ أنها نوع مطور من البدائية .

ويتوالى بعد ذلك التركيز على عضو معين قد يكون على حساب الأعضاء الأخرى بحيث يضيع التعبير الواقعي تدريجيا ، ومحيث تأخذ الرمزية مكانتها في الفن البدائي .

كما توجد أشكال هندسية في رسومهم الزخرفية كأنماط من المنسوجات وعمل السلال ، وأشكال هذه الأنماط لا نباية لها بالرغم من أن بعضها يمثل (الزجزاج) أو المثلثات وغيرها .

وقى كثير من الأحيان ترمز بعض الأنماط الزخوفية إلى أشياء مادية كالحيوانات أو النباتات وغيرها . وبعامة فإن الإنسان البدائي ربما يكون قد تأثر بشكل الجبال وبصور المظاهر الطبيعية من برق ورعد ومطر وقوس قزح وغيرها ، في خلق رسومه الزخوفية وفي إيحاءات أشكاله .

الفن البدائي في مصر :

لقد مكنت الحفريات التي تمت في مصر من العثور على غلفات لإنسان العصر الحجرى القديم ، وذلك بصحراء العباسية ، كما كان للمنقيين في الفيوم فضل العثور على آثار من العصر الحبجرى الأوسط ، وكذلك في بعض المناطق الصحراوية بمصر وهي تلك التي أثر فيها الجفاف _ لعدم هطول الأمطار _ بانتقال النشاط الإنساني إلى السهول الخصبة بالوادى ، حيث توصل الإنسان البدائي إلى الستبات والزراعة في أواخر العصر الحجري الحديث .

وينقسم الفن البدائي في مصر إلى ثلاث حقب حضارية هي :

١ ـــ الحقبة التاسية :

وتسب إلى دير تاسا بأسيوط ، وأهم مخلفاتها الفنية هي أوان فخارية يدوية وأسلحة حجرية وبعض السلال وأعمال أخرى فنية من العظم والعاج .

٢ _ الحقبة البدارية:

وتنسب إلى مدينة البدارى « بأسيوط » ، وأهم مخلفاتها الفنية هى أوان فخارية أكثر تقدما من سابقتها فى الحقبة الناسية ، وقد زخوفها الفنان برسم بعض الخطوط الهندسية حيث توصل إلى التعرف على أثر الحريق على الطين وتحوله إلى مادة أكثر تحملا وصلابة هى الفخار .

كما تضمن اعلانتاج الفنى لهذه الحقبة التماثيل الفخارية الصغيرة ، والمشغولات النحاسية البسيطة .

٣ _ الحقبة النقادية:

وتسب إلى « نقادة » محافظة قنا ، وهى غنية بآثارها من العاج ، كذا الأوافى الفخارية الملونة ذات الزخارف الحيوانية والآدمية ، والتماثيل الآدمية الصغيرة ـــ وتتميز هذه الحقبة في إنتاجها الفنى بارتباط التصميم العام للأشكال بالخطوط اللينة المنسابة المكونة لزخرفته .

فن ما قبل الأسرات في مصر وعلاقته برسوم الأطفال :

كانت مصر وقتذاك تتكون من مملكتين هما:

 أ_ مملكة الشمال (الرجه البحرى) وعاصمتها « بى » أو « بوتو » ومكانها حاليا تل الفراعين قرب مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، وكان رمزها نبات البردى والأفعى حامية النبات .

ب_ مملكة الجنوب (الوجه القبل أو الصعيد) وعاصمتها « نحن » أو « نخب » ومكانها
 حاليا الكوم الأحمر بين مدينتي أدفو (محافظة أسوان) وإسنا (محافظة قنا) وكان رمزها
 نبات الأسل والرخمة حامية النبات .

وقد عثر على كثير من الآثار الفنية فى عصر ما قبل الأمرات على جانب كبير من البساطة فى التكوين والجمال فى الشكل، فكانت بذلك أساسا اعتمد عليه الفن المصرى القديم فى مقوماته .

ولعل فى الصلابات العديدة ، وما نقش عليها دليلا يؤكد ذلك ، فمثلا صلابة « الأسلاب » — وهى من محتويات المتحف المصرى — يلاحظ فى الوجه الأول لها أن الفنان قد أبرز فى رسمه سبع مدن محصنة تهدم أسوارها رموز مختلفة ، وبالرغم من وجود الأسوار حول كل مدينة إلا أن الفنان قد أظهر ما بداخلها من أبنية وعناصر أخرى فى رسمه بما نسميه الشفوف أو الشفافية ، وذلك سمة مشتركة وسمات رسوم الأطفال التى نشاهدها فى كثير من تعرائهم الفنية .

ونظرة أخرى للوجه الثاني لهذه الصلابة نفسها نلاحظ ثلاثة صفوف متتالية من الحيوانات:

- ... صف للثيران .
- _ صف للحمير .

_ صف للكباش.

ثم تنتهي من أسفل بصفين من الأشجار .

ويتضح على هذا الوجه من الصلابة خط الأرض لكل مجموعة من الصفوف سالفة الذكر بالإضافة إلى تكرير العنصر أو الوحدة .

ومن المعروف أو المتداول بين معلمى الفن التشكيلي أن خط الأرض والتكوير سمتان من سمات رسوم الأطفال ، ويمكن أن نلحظهما في كثير من أعمالهم الفنية . وهذا وجه يؤكد العلاقة بين فن ما قبل الأمرات وفن الطفل .

ولكننا يرغم وجود هذا التشابه في السمات الفنية بين فن ما قبل الأسرات وبين فن الطفل ، إلا أنه لا يحق لنا أن نغفل خبرة الفنان القديم في أسلوب الأداء ، ودقة التشكيل بالإضافة إلى معاناته في الممارسة .

ولقد كان لهذه الفترة أهمية كبرى فى التصوير الجدارى الملون حيث كشفت إحدى هذه الصور الجدارية الملونة فى مقبرة بمدينة الكوم الأحمر بصعيد مصر ، وتعتبر هذه الصورة أقدم محاولة للتصوير الجدارى بمصر (وهى من محتويات المتحف المصرى بالقاهرة) .

- ــ تقاتل بين الأشخاص .
- ــ رجل يصارع أسدين .
- ــ قوارب تنقل سيدات حزينات .

فإذا وازنا هذه الصورة الجدارية ببعض رسوم الأطفال نجد أنه فضلا عبما تشترك فيه جميعها من صفة البساطة الممزوجة بالصراحة فى التكوين ، فإن سمة مشتركة تبرز بينها هى الجمع بين أكثر من مكان وزمان فى حيز واحد ، وتلك سمة رابعة من قائمة سمات رسوم الأطفال .

ويعتبر النراث الفنى فى عهد ما قبل الأسرات بداية لظهور الطابع الفنى المصرى الذى يستمر بعد ذلك فى عهود الأسرات ؛ ويؤكد ذلك الصلابة الإدوازية للملك نارمر ، أو « منى » أحد ملوك جنوب مصر آنذاك (وهى من محتويات المتحف المصرى بالقاهرة) .

ويلاحظ فى وسط هذه الصلابة رسم الملك بحجم أضخم وأكبر من الأشخاص المحيطين به ، وهذا وجه آخر للعلاقة بين فن ما قبل الأسرات وبين فن الطفل من حيث الاشتراك فى السمة الخامسة من سمات رسوم الأطفال التى كثيرا ما تلحظها فى رسومهم التى تبدو فيها ظاهرة المبالغة فى بعض العناصر المستخدمة .

كما يلاحظ فى شكل الملك بهذه الصلابة أيضا ، أن الوجه والساقين قد رسمت جانبيا على حين أن الصدر قد رسم من الأمام ، وتلك سمة سادسة مشتركة من سمات رسوم الأطفال ونطلق عليها الجمع بين مسطحات مختلفة فى حيز واحد ، وكثيرا ما نشاهدها فى رسومهم . ونظرة إلى صلابة صيد الأسود ، نلاحظ تسطيحا فى رسوم الأشخاص الصائدين فى بساطة تؤكد قدرة الفنان فى التعبير ، وهذا التسطيح سمة سابعة من سمات رسوم الأطفال نراها واضحة فى تعبيراتهم الفنية ، ويشترك فيها معهم فنانو ما قبل الأسرات من خلال آثارهم ، وهذا يؤكد ما بين الفنيين من علاقة .

وبعامة ، فإن فى مجموعة الصور الخاصة بهذا الباب ما يساعد الطالب فى الدراسة والتحليل والاستيعاب المرجه لتذوقها ، ولإدراك ما تحويه من قيم فنية وجمالية وفلسفات تأثر بها الفنان من خلال بيئته وظروف عصره ، مما يؤكد ثراء الفكر الإنسانى خلال تلك الفترة السحيقة من الزمان حيث الابتكار الحقيقى المستمد من رؤى الطبيعة وإرهاف الحس ، فكان عطاؤه سخيا لما تلاه من عصور .

الخلاصسة

أن ما سلف ذكره يعتبر جولة مبسطة لإيضاح ما يدور بالخاطر حول الفن البدائي وآراء بعض المؤرخين والنقاذ عما تضمنته آثاره من روائع ، للوصول إلى بعض التعاريف أو المعانى التى تساعدنا في تحديد شخصيته كخلفية فنية وحضارية هامة لمختلف الحضارات التى توالت بعده وأثرت في أسلوب التنفيذ .

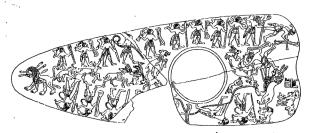
ولعل فى دراسة سمات الفن البدائى من خلال (التكنيك) والرؤية ما يلقى الضوء على إنتاجه الفنى بما يؤكد مكانته ويجعله مجالا للدراسة والبحث ، ليس فى عصوره المبكرة أو المتقدمة فحسب ، بل فى فنه المعاصر ذاته ، بأفريقيا والبحار الجنوبية وأمريكا .

وقد أكدت الكشوف الأثرية فى مصر قيمة الفن البدائى خلال حقبه المختلفة كما كان لفن ما قبل الأسرات الأثر الدافع لإبراز ملامح شخصية الفن المصرى القديم .

ومن خلال ما تضمنه هذا الباب من صور ورسوم للفن البدائي وبخاصة في ما قبل الأسرات ، وأخرى تعبر بصدق عن فنون الأطفال ، وينبغي أن يتذوقها الطالب بالتحليل والموازنة بما يمكنه من الإحساس بما تحمله كل منها من قيم فنية وجمالية ، بما يساعده في إدراك بعض العلاقات المترابطة بينها وبين فنون الأطفال من سمات مشتركة ، تشعرنا بكيان الطفل كإنسان ، وبمشاعره كفنان .

الصور التوضيحية للفن البدائي

من ص ٦٧ إلى ص ٩٠

صلاية صيد الأسود من عهد ما قبل الأسرات في مصر . ونلاحظ سمة التسطيح على رسم الأشخاص التي كثيراً ما نراها منتشرة في رسوم الأطفال .

الوجه الثانى لصلابة الأسلاب . ونلاحظ فى تكوينها التكوير فى كل صف ، كما نلاحظ خط الأرض تحت كل صف ، والمعلوم أن التكوير وخط الأرض صفتان من صفات من صفات رسيم الأطفال كثيراً ما تستلفت النظر فى رسومهم .

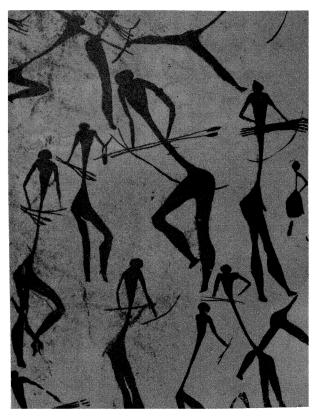
صورة تعبر عن رجال ونساء يرقصون ونلاحظ قلة خطوطها شح وإيجاز تفاصلها وهي من إناء فيما قبل التاريخ (من عهد . نقادة) انظر إلى الزاوية البسرى التي ساعدت في ربط عناصر الصورة .

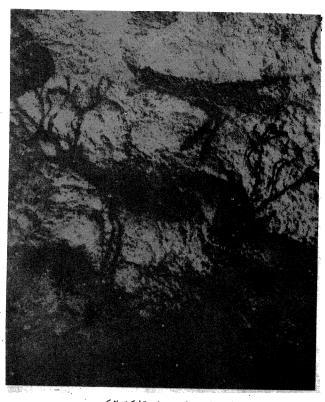
أحد أوجه صلاية الأسلاب ونلاحظ في المدن السبع المصنية بأسوار أنه على الرغم من وجودها إلا أنه قد ظهرت محتهات المدن العي لا ترى . وهذه صفة الشقوف التي ناطقها عادة في بعض رسوم الأطفال.

تخطيط فى كهف الإخوة الثلاثة . يشاهد منظر صياد فى حالة اختفاء متقمصاً شكل حيوان بالقرب من الوسط .

إنسان العصر الحجرى مسلح بالسهام والنبال للتجهيز لمعركة الصيد ، وتبدو على الأشخاص . مسحة الثقة بالنفس والنجاح والتلوق التي يستمدونها من القوى السحرية المسيطرة عليهم والتي يعقدون بتأثيرها . من رسوم كهف توول Teruel .

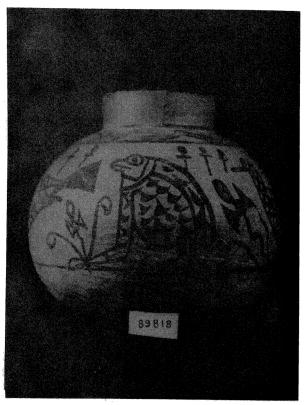
وعل وحيوانات ضخمة صورت على حوائط كهف لاسكو .

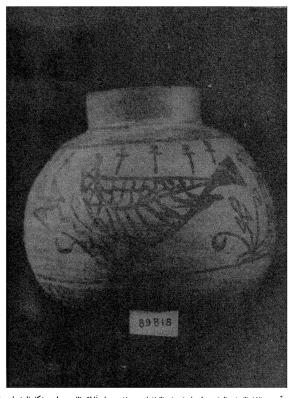
تمثال قط خشبي من العظم (العصر المجدليني).

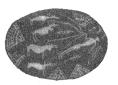
إناء فخارى فيما قبل الخارخ بمصر . نلاحظ همال التصميم الذى لم يفقده الانبعاج شيئًا ، كما كان لشكل الفوهة وبروزها ما يكمل الحظ الوهمى بينها وبين الأدنين الصغيرتين بما بوازى خط الجسم . أما التكوير فى الوحدة الزخرفية فقد أكسب الشكل العام الإداء تكاملاً فى للظهر . وهذا فى الوقت نفسه صفة من صفات رسوم الأطفال النى كثيراً ما يلجاؤن إليها فى تعبيرهم تحقيقاً لذاواتهم .

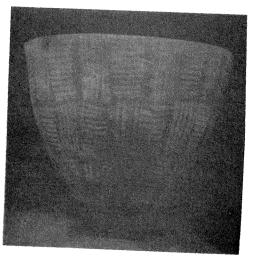
وجه من إناء فخارى فيما قبل التاريخ بمصر تلاحظ فيه سلامة عطه الحارجي الذى انتهي بفوهة متعامدة مع الجسم في توافق بين الحظ المنحنى والمستقيم أما الوحدات الزخوفية فيسيطة التنفيم في ملامس مسطح العنفدعة .

وجه آخر من الإناء الفخارى السابق ويظهر فيه إحساس الفنان فى تنعيم ملامس سطح ألطائر اللدى يوتيط مع شكل الوش فى بساطة تتكامل مع شكل وحجم الطائر الذى يتناسب والبعاج الإناء .

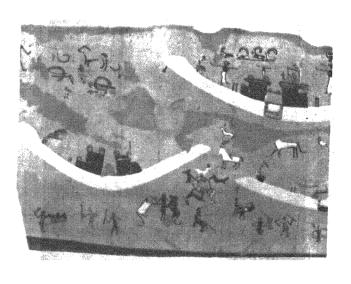

صورة لصائد يقود حيواناته بين التلال وهي من إناء فيما قبل التاريخ (من عهد نقادة) ويتميز الرسم بالبساطة والتسطيح

إناء فحارى فيما قبل التاريخ بمصر رضيق القاعدة نما ساعد فى إيرازه هال الجسم ، وقد تكاملت زعولته المبسطة والمتمثلة فى مجموعات من المستقيمات المجارية

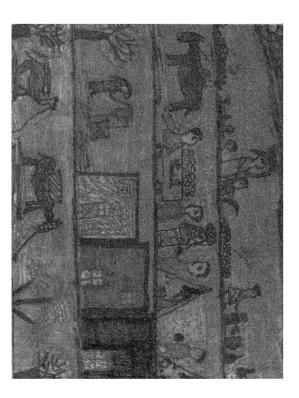

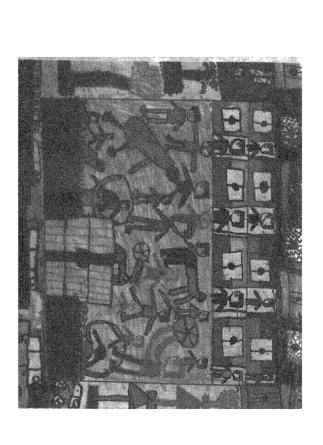

تصوير بالمغرة الحمراء لصائد بقوسه من عصر ما قبل التاريخ بجبال تاسيلي (جنوب الجزائر) .

۸١

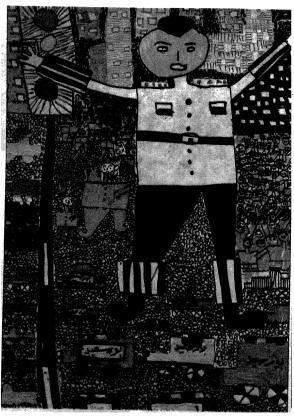
انختفي من خلال رسومه .

الجمح بين الأمكنة والأومنة فى حيز واحد : يلتقى الأطفال والإنسان البداق القديم معاً فى هذا الإنجاه حيث تقارب الأفواق وتلتقى الأفكار فى هذا الملتقى الواحد .

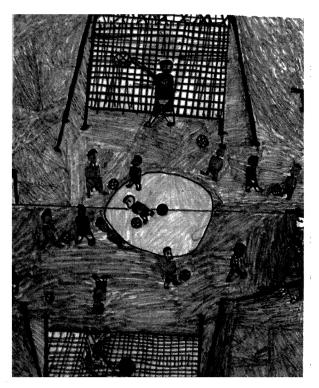

المبالغة : ظاهرة شاتمة في إنتاجات الأطفال حيث يجسمون الشخصيات البارزة التي عهمهم أو يكون غا سلطان على أعيلتهم كم يتتنح هنا في شرطى المرور وكنيراً ما عبر البدائي بهذه الطبهقة مركزاً على عناصر بعينها يمرزها عن سواها .

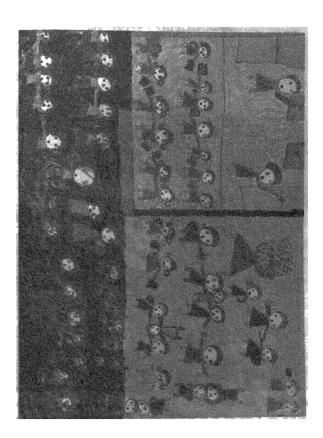

التسطيح : كثيرًا ما يلجأ الأفقال كما يلجأ البداق القديم بدوه إلى التعبير بأسلوب السطيح وهما معاً يشتركان أحياناً في هذا الأسلوب المميز .

الحذف : يركز الطفل عادة على أجزاء عضوية فى جسم الإنسان وغيره من الكائدات الكثيرة الأعمرى . نرى هنا فى هذا الموضوع تعييزاً لطفل عن مباراة كرة القدم والواصح أن الطفل قد ألهى من اعباره أيادى اللاعيين فيما عدا حارسى الموبين على أساس أن اللاعيين يستخدمون أرجلهم ، ومثل هذا يدو كثيراً فيما خلفه الإنسان البدائي فقد كان يحذف بعض الأجزاء من رسومه على حساب أجزاء أخرى أيضل بها ويوم على إيراها .

الصف الثالث

تذوق القيم الفنية لفنون الأطفال بما يدعم القيم الفنية بها

قبل أن نبدأ بتذوق فنون الأطفال ، نرى فى المبتدأ أن نتعرف عليهم ونعيش بوجداننا معهم

من هو الطفل :

قال الله تعالى : « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » .

وقال عَلِيْتُهُ : « تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس » .

ومعنى ذلك أن الله يرعى الطفل أولا قبل أن يتنسم نسيم الحياة باختيار المرأة الصالحة الصحيحة الكريمة التى سوف تنجب الذرية السليمة السوية الطبيعية التى تزين بعد ذلك الحياة الدنيا ـــ وأوصانا باختيار أحسن الأسماء لهم وأن نخصهم بالرعاية والتربية والتوجيه القويم .

فالأطفال هم أمل الغد ويسمة المستقبل ، هم أساس الأسرة وبناتها ، هم أثمن كنز وأغل هبة وهبها لنا الله تعالى .

وواجبنا أن نصقل عقولهم وندرب مهاراتهم حتى يستطيع كل منهم أن يحيا حياة باسمة سعيدة وأن يدفع عجلة التقدم فى المستقبل مبتدئا من أسرته ثم وطنه ثم العالم كله فى سبيل تحقيق الأمن والسلام والرخاء حتى يسعد ويسعد من حوله .

ولقد خلق الله سبحانه وتعالى الطفل حرا وألزمنا بحقوقه وواجباته : بدأها بحسن اختيار اسمه ثم بإتاحة الفرص والوسائل لكى ينشأ نشأة سليمة من نواحيه الجسمية والروحية والاجتاعية على نحو طبيعى وفي ظروف تتسم بالحرية والكرامة .

ولكى تكون للطفل شخصية متكاملة متناسقة ، يجب أن ينمو تحت رعاية والديه ومسئوليتهما حتى يتشبع بجو من الأمن والحب والحنان ، وعلى المجتمع والدولة أن يكفلا المعونة الكافية للأطفال المحرومين من رعاية الأمرة ، وللذين ليست لهم وسائل المعيشة الطبيعية .

« وهذا هو مشروع الوفاء والأمل وقرية الأطفال فى مدينة نصر مثل « حى » ، لرعاية هؤلاء الأطفال » .

ومن منطلق الأمن والحنان والرعاية الطبيعية السليمة للطفل في المنزل والحضانة والمدرسة الابتدائية ،

نبدأ رحلتنا معه من خلال لغته الجميلة .. لغة المشاعر والقلب لغته التي يتفق فيها وجميع أطفال العالم ، ألا وهي التعبير بالرسم أو التشكيل بالخامات المناصبة لسنه ومرحلة طفولته .

وقبل أن نبدأ المسيرة فى رحلة فنون الأطفال ، رأينا أولا توضيح الأمس التى يبنى عليها المدرسون فى المدارس والآباء والأمهات فى المنازل أساليب تلوقهم لفنون الأطفال .

- ١ -- اختيار الوسيلة التي يستطيع الطفل أن يحقق بها ذاتيته .
- ٢ __ إثارة الطفل ببعض الموضوعات المناسبة والمحببة إليه ، مثل القصص الخيالية وقصص الأنبياء والأبطال والطبيعة والطفولة وما شابهها .
 - ٣ _ عدم موازنة عمله بأعمال الكبار .
- ٤ ــ عدم الزامه بنقل الطبيعة أو تقليدها أو تقليد أعمال الكبار بل تشجيعه على الانطلاق فى التعبير عن كل ما فى صدره من إحساسات وإدراك الأشياء وتحليلها من وجهة نظره هو ، لما فى ذلك من مساهمة فعالة فى تدمية مواهبة وقدراته ، وفقا لمراحل نموه المختلفة .

أصالة الفن عند الطفل :

الفن سمة أصيلة فى الطفل منذ نشأته ، فتراه منذ نعومة أظفاره يطرب لسماع الموسيقى والأصوات الإيقاعية ورؤية الحركات المختلفة والاستمتاع بها وتقليدها ، كتعبيرات الوجه المتنوعة وحركات الرقص أو التصفيق أو ما شابهها ، كما يقبل أيضا على الرسم والتركيب والتشكيل .

ومن هذه الأدلة يتضح لنا أن الفن مظهر فطرى فى الإنسان منذ نشأته وله الأهمية الاجتماعية الأولى ـــ فإذا لم يتمهد البيت والمدرسة الميول الفنية الفطوية لدى الطفل بالعناية والتوجيه السليم ، تحولت إلى ميول أخرى لها خطورتها من الناحية الاجتماعية .

دور البيت والمدرسة :

إن المنطلق الطبيعي لبعث الطفل المصرى الجديد وتكوينه تكوينا صالحا هو إصلاح نفسه من داخلها بعمق حتى تمتد جذور هذا الإصلاح في وجدانه ، لثلا يكون سطحيا ومظهريا يعتمد على الشكل دون الجوهر والمضمون ، ولن يصل المجتمع إلى المستوى الأفضل إلا إذا كان الإصلاح نابعا من الوجدان . ومن هنا يبرز مجال الوالدين والمدرسين لأنهم أقدر الناس على مخاطبة مشاعر الطفل وأحاسيسه ووجدانه .

ولنبدأ بالبيت :

الذى له أثره الأول العميق فى صلاح النفس وطهارتها حتى ينشأ الطفل فى جو الأمرة التى تعرف مالها من حقوق وما عليها من واجبات تجاه الله والناس ، فيتربى من خلال السلوك الطيب والقدوة الحسنة ، ورعاية مواهبه وشحذ قدراته .

انتقال الأبناء من البيت إلى المدرسة :

وهى مجتمع الأصدقاء ، فإذا وجد أبناؤنا فى هذا المجتمع المدرسى من المرين الصالحين ، ومن الأصدقاء الطبين فإنهم من غير شك سيتأثرون بهم فى سلوكهم ويكون ذلك دعما للتربية الأمرية السليمة ، ولن يشعر الأطفال بالتعارض أو التصادم فى المبادىء أو الأهداف السلوكية التى تحدث عقدة انفصام الشخصية لأبنائناً لسبب أو لآخر .

ومن هنا جاء واجبنا الأول في أن نحدث تآلفا في النعمة والشكل والتقارب بين البيت والمدرسة والبيئة لنكون قد أسهمنا في خلق جيل لا يشعر بالتناقض بين ما يراه في البيت وما يدرسه في المدرسة وما يلمسه في البيئة حتى يشب سويا بعيدا عن العقد ومركبات النقص ، وذلك عن طويق اختيار المشروعات والموضوعات التي تناسب كل بيئة وكل حى في كل محافظة .

ولأن الطفل يتأثر بكل ما يراه ويشاهده من أنماط السلوك فى البيت والمدرسة والبيئة ، وله قدرة خاوقة على الالتقاط والتأثير ، فإن دور الوالدين والمدرسين كبير فى تربية الطفل من خلال الفن ، وتسليحه بالوعى الثقافى عن دينه ووطنه وأصالته وتراثه وبطولاته ، وفى هذا تثبيت.حقيقى لشعوره بالعزة والكرامة والثقة بالنفس وتنمية مواهبه .

ما هي رسوم الأطفال :

هى كل ما يخططه الطفل من بدء قدرته على إمساك القلم أو (الفرشة) أو ما شابهها ليعبر تعبيرا حرا على أى سطح من السطوح مثل ورقة ، علبة ، قطعة خشب ، قماش ، الأرض ــــ الجدران أو غيرها .

أهمية التعرف على رسوم الأطفال :

للتعرف على رسوم الأطفال وتلوقها أهمية كبرى للمدرس المرفى وللوالدين : فبالنسبة للمدرس : ترجع أهميتها لعدم تفسير هذه الرسوم تفسيرا خاطئا وعدم تقريمها بالموازنة مع إنتاج الكبار ، وعلى هذا يتمكن من قراءة رسومهم قراءة سليمة وتوجيههم فنيا التوجيه الصحيح الذى يكفل لهم النمو .

أما بالنسبة للوالدين :

فإن هذا التعرف يفيدهما في تفهم تعبيرات الطفل ومساعدتهما في تنميتها ورعاية مواهبه بتجهيز الحامات والأدوات التي تساهم في استمرار تدفق تعبيرات الأطفال التلقائية .

إن الحقيقة الهامة التي يجب أن يعلمها الجميع:

أن للأطفال فنا خاصا بهم يتميز به عالمهم وله نظمه وقوانينه وتميزاته ، كما أن لفنهم بعض الأسس النى ارتبط بها الفن القديم والحديث أيضا ولكن ليس معنى ذلك أن نقيسهم بمعيار الموازين الكبيرة التقليدية ، لأن الرسم بالنسبة للطفل هو عبارة عن لغة يعبر بها عما فى نفسه من مشاعر وأحاسيس .

مواحل التعبير الفني عند الأطفال :

يمر الأطفال ببعض مراحل النمو الفنى التي كانت تحت أنظار الكثير من العلماء قديما وحديثا ، واتفقت الآراء على أن يكون تدريس التربية الفنية متمشيا وميول الطفل وعقليته وسنه :

١ ـــ المرحلة التخطيطية وهي ما قبل سن الرابعة .

٢ ـــ المرحلة الرمزية وهي من سن الرابعة إلى الثامنة تقريباً .

٣ ـــ المرحلة الواقعية الاصطلاحية وهي من سن الثامنة إلى الثانية عشرة تقريباً .

أولا : المرحلة التخطيطية : ما قبل الرابعة :

تعتبر هذه المرحلة بالنسبة للطفل هى فترة تدريب لعضلات يده الصغيرة على تناول الأشياء ومن بينها القلم واستخدامه على الورق . فتجده يخطط خطوطا ويحدث تنقيطا عشوائيا ، إن دل على شيء ، فإنما يدل على أثر تماس القلم بالورق في تخطيطات منوعة تعبر عن فرحة الطفل بهذه العملية الجديدة .

ثم تتكرر هذه العملية وتنمو عضلة اليد شيئا فشيئا ويستمر التخطيط ولكنه يأخذ شكلا اهتزازيا تموجيا من اليمين إلى اليسار وبالعكس ، ويستمر النمو وتقوى حركة اليد والذراع فيأخذ التخطيط شكلا دائيها تبعا لنمو مفاصل يده وذراعه .

ثانيا : المرحلة الرمزية : من سن ٤ــــ سنوات :

فى هذه المرحلة يأخذ تخطيط الطفل شكلا آخر ومعنى جديدا يتجه فيه إلى الربط بين ما يراه فى بيئته المنزلية أولا ثم ما يراه فى بيئته المنزلية أولا ثم ما يراه فى خارجها ، فمثلا يرسم خطوطا معينة ويقول هذه ماما أو بابا أو القطة أو يبدأ بالقول أولا ويقول سأرسم ماما أو أختى أو الشجرة أو غير ذلك ويعبر بخطوط ومزية لها مدلولات فى نفسه أثناء التعبير مباشرة ثم ينساها بعد قليل .

وپتدرج الطفل فى الرئية وفى نمو الجسم والسمع وبيداً يعى قليلا ما يقال فى المنزل والمدرسة الابتدائية وما يرى فى الكتب والمجلات والتليفزيون وغير ذلك من مصادر الرئية ، ويصبح تعبيره أكثر وعيا ولكنه يحمل الكثير من الرموز .

ثالثا : المرحلة الواقعية أو الاصطلاحية : من سن ٨-١٦ سنة :

في هذه المرحلة تكون البيئة قد أثرت تأثيرا كبيرا على الطفل ، كما أنه قد بدأ يعى تماما ما يدور حوله من مظاهر كثيرة متنوعة يسمع مصطلحاتها ممن حوله من الناس (أفراد الأسرة ـــ الأصدقاء في المدرسة _ــ في الشارع وغير ذلك) فيعبر الطفل على أثر ذلك تعبيرا صادقا واقعيا يحتم علينا تبصيره وترشيده فنيا لنأخذ بيده إلى مدارج المو الفنى حتى لا يستمر على مرحلة نموه السابقة ويكرر نفسه برموز جفظها كمجرد مدلولات لأشكال بعض الأشياء التي يشاهدها .

إن الطفل فى هذه المرحلة يرسم ما يعرفه ويعير عما يرغبه ويلذ له أن يسجل ما يملأ محواطره من أفكار وما يحس وما ينفعل به من مشاعر أو قصص أو مواقف .

ثم يتدرج شيئا فشيئا إلى الموضوعية كلما كبر حتى يصل إلى سن البلوغ فيرسم ويعبر عما يراه تحت بصره أكثر مما يعوفه .

وقد تميز فن الطفل الحقيقي في هذه المرحلة بمميزات ومظاهر أهمها :

١ _ تخير الأوضاع المثالية .

٢ ــ خط الأرض.

٣ ـــ التسطيح .

٤ _ التمثيل الزماني والمكاني .

الشفوف .

٦ ـــ المبالغة .

٧._ الحدف.

٨ ـــ التكرير .

٩ __ التصغير .

١٠ ـــ التماثل .

١١ _ استخدام الكتابة مع الرسم .

تخير الأوضاع المثالية :

يختار الطفل الوضع الذي يمكن أن يكون مثالا حسنا لتوضيح مميزات الشيء الذي يريد رجمه ، فمثلا يرسم الإنسان ببذه الصورة يتميز عن رحمه له من الجانب لم به من أذين وعينين وفراعين وهو يرى أن هذا الوضع أكمل مما لو اقتصر على رحمها من الجانب لأن هذا الوضع أكثر وضوحا من رحمهما من الجانب لأن هذا الوضع أكثر وضوحا من رحمهما من الجانب لأن هذا الوضع أكثر وضوحا لإظهارها في الوضع المنال لم المميزة للأشياء من وسجل المعالم المميز للأشياء ، ويسجل بعض المعالم المميزة للأشياء ، ويسجل بعض المعالم المميزة الأشيب ، وهمكذا يقود الطفل إلى هذا الأسلوب إحساسة في توضيح الأشياء ، ومن الرسوم القريبة من هذا الأسلوب ويقبل عليها الأطفال لسهولتها في تحقيق أغراضهم ما هو معروف بالرسم الظلى « السيلوبت » ولذلك نرى من الممكن أن تتخلل حصص التربية الفنية بعض الموضوعات التي تتضمن التنفيذ بلون واحد ويمكن استخدام (الفرشة) مباشرة وبذلك يتمكن الطفل من رسم عناصر الموضوع في أوضاعها المثالية بسهولة ويسر . وقد شارك الطفل في هذه الصفة الفنية في تخيو للأوضاع المثالية الفنية في تخيو للأوضاع المثالية الفنية المنية و تغيو للأوضاع المثالية اللهمي القديم والفنان الشعبي وبعض مدارس الفن الحديث وذلك لزيادة الإيضاح في التعبر . في التعبر . في المعرب في المعن المنال المعربي القدية الإيضاح في التعبر . في التعبر . في المعرب المعرب القديم والفنان الشعبي وبعض مدارس الفن الحديث وذلك لزيادة الإيضاح في التعبر . في المعرب القديم والمنان الشعبي وبعض مدارس الفن الحديث وذلك لزيادة الإيضاح في التعبر . في المعرب القديم والمنان الشعب المدي القديم المعرب المعرب المعرب المعرب القديم المعرب المعرب المعرب القديم المعرب المعرب القديم المعرب المعرب القديم المعرب المعرب

خط الأرض :

عندما ينمو الطفل ويمى ما هو موجود فى البيئة من مظاهر مختلفة للحياة فإنه يرسمها على خط مستقيم واحد يعتبره خط الأرض أو الشارع ، وفى بعض الأحيان يرسم أكثر من خط أرض فى الصورة الواحدة حسب ما يوضح من مناظر . فهنا خط الأرض الذى يمثل الشارع وعليه الناس والمنازل ، وهناك خظ الأرض للأشجار المزروعة على الهضبة المرتفعة ، وخط أرض آخر عليه الأطفال يلعبون وخط ثالث فى أعلى الصفحة يمثل السماء وكلما نما الطفل ونضيح وعيه فهو يجاول التعبير عن خطوط الأرض التى ألفها ، فمثلا يرسم خطوطا فى أسفل الصفحة وفى أعلاها تمثل أرصفة الشارع ويرسم عليها الحوانيت والمبانى ثم السيارات والعربات والترام فى وسط الخطين يعنى فى الشارع ولكل طفل أسلوبه الخاص فى علاج مشكلة فراغ الصورة الذى يعتبره الأرض فيستخدم خطوط الأرض بطرق مختلفة .

التسطيح :

عندما يرسم الطفل عربة نجده يرسم سطحها كأنه ينظر إليه من أعلى فيظهره على هيئة مربع مثلا أو مستطل ثم يرسم العجلات على شكل دوائر ثم يرسم الحيوان الذى يجر العربة من الجانب ، وبهذا يخرج الشكل العام أشبه ما يكون بالانفراد المسطح فكأنه رآها مرة من الأمام وأخرى من الجانب وثالثة من أعلى ، والطفل بهذا الأسلوب في التعبير إنما يعبر عن رحمه لما يعرفه وما يراه بمنطقه ويظهر أسلوب التسطيح واضحا عندما يرسم الطفل موضوع السيرك مثلا أو الحاوى وصفوف الجمهور أو مدرس الألماب وحوله الأطفال في الفناء مصفوفة ومرصوصة وكأنه يراها من جميع الجهات وهو يسهل على نفسه هذه العملية في توزيع الجمهور بأن يدير الورقة في كل الاتجاهات التي يرغبها ثم يثبت نفسه في أحدها ومثل هذه الظاهرة كانت بعض الموضوعات الواضحة في الصور الجدارية عند قدماء المصريين مثل لوحة جمع العمن وعصره من الأسرة الثامنة عشرة .

التمثيل الزمانى والمكانى :

عندما يستمع الطفل إلى قصة ويستمتع بها ويرغب فى رسم أحداثها ، فإنه يرى تكاملها لن يتحقق برسم منظر واحد منها ولكن بتسلسل أحداثها ، فيرسم الصورة تجمع أغلبية مناظرها التى استمع إليها ليجعلك تدرك التسلسل فى أحداثها وبذلك يحرر نفسه من اللحظات الزمانية أو أماكن الأحداث ، ومثل هذه الظاهرة نلمسها بوضوح عند قدماء المصريين فى تسلسل عملية البناء وصناعة الفخار ، وضفر الحصير ، وقد رسمت كل عملية من بدايتها إلى نهايتها دون التقيد بزمن أو مكان خاص . ومثل هذه المواقف تعبير الطفل عن مباراة الكرة وتحركها من مكان إلى مكان فما كان منه إلا أنه رسم مجموعة من الكرات للوضع فكرة الاستمرار فى تقلها من يد إلى أخرى .

الشسفوف:

يتخذ الأطفال أسلوب الشفوف وسيلة تعبيية ينقلون لنا بها كثيرا من معارفهم ، وأفكارهم وخبراتهم

المخزونة ... فتراهم يرسمون الأشياء واضحة ظاهرة كأتهم يرونها من خلال السطوح سواء كانت شفافة أم غير شفافة ، ولكل غير شفافة ، ولكل المنافقة ، ولكل المنافقة ، فتراهم يرسمون المنازل أو السيارات ويظهرون ما بداخلها من أناس وأقاث وغير ذلك . ولكل طفل أسلوبه المميز عندما يعبر بالرسم عن بعض العناصر ، فمثلا يرسم الطيور تلقط الحب ويظهر الحبوب متراكمة في بطونها أو الأطفال يلعبون البلي وجيوبهم مملوعة به أو الملابس الجميلة معلقة ومرصوصة داخل الدولاب .

ووضحت هذه الظاهرة أيضا فى رسوم قدماء المصريين ، فظهر السمك وكثير من الحيوانات المائية من خلال ماء البحر .

المبالغة :

إذا طلب من الطفل رسم الفصل الذي يجلس فيه ، تراه يرسم المدرس بخطوط مبالغ فيها من ناحية التكبير عن بقية من هم بداخل الفصل سواء الأطفال أم غيرهم وكذلك الوضع بالنسبة إلى رجل المرور أو ضابط الجيش أو المهندس وسط العمال أو الطبيب بين المرضى والممرضات أو استقبال الرئيس : فيبالغ الطفل في حجم الشخصية التي يهتم بها ويحب أن يميزها عن بقية عناصر الصورة ليعرفنا بأهميته ووظيفته وليقنع نفسه أنه يعرف تماما قيمة هذا الشخص .

وشوهدت ظاهرة المبالغة أيضا فى رسم قدماء المصريين وتماثيلهم حينا رسموا الملك فكبروا حجمه أضعاف حجم الملكة وبقية الرعية .

لحسذف :

عند تحليل كثير من رسوم الأطفال نجد أن عملية الحذف من الظواهر المصاحبة لكثير منها : فكما يتجه الطفل إلى المبالغة فى تكبير العناصر الهامة والصورة لإظهار معانيها وقيمتها ، فإنه يلجأ إلى أسلوب إهمال العناصر التى لا تؤدى وظيفة معينة وقد يحذفها تماما .

وقد لوحظ في رسوم كثيرة أن الطفل يرسم أشخاصا بدون أرجل أو أذرع أو أيد وذلك حسب تعييره عن الموضوع المطلوب فمثلا نجده في مباراة كرة القدم يهتم جدا برسم الكرة والأرجل ويهمل الأذرع وتفاصيل الوجوه _ أو يحذف أيدى الأطفال عند التنزه في حديقة منسقة بالزهور والورود، أو يطيل أحد الأذرع إلى أن تصل إلى النخلة التي يلتقط منها البلح أو إلى أن تصل إلى سطح الدولاب ليأخذ لعبته ، ويجذف ما دون ذلك من أعضاء الجسم .

وهذه أيضا من الظواهر الفطرية التي يجب احترامها وتقديرها فى رسوم الأطفال حيث أنها تصدر عنهم بصدق ودون افتعال .

التكريـــر:

يمارس الطفل أسلوب التكرير في درس الحساب عندما يبدأ في تعلم الأرقام ويمارسه في درس اللغات

حينا يتعلم الحروف والحط: فطريقة تعليم القراءة والكتابة بهذا الأسلوب تسيطر على الطفل فى تكرير رسم بعض العناصر والرموز فى المواد المختلفة ليقنع نفسه أنه أصبح متمكنا من رسمها ومعرفتها : فمثلا يرسم الحفل المدرسي مبتدئا بالصف الأول ورص الكرامي والمدعوين ثم يكرر الكراسي والمدعوين أيضا فى الصفوف التالية حتى تنتهى الصفوف وقد استكملها بصورة مكررة متألفة ، وبالمثل صفوف المصلين أو صفوف الجماهير أثناء العرض العسكري أو المباريات أو ما شابه ذلك .

وهناك تكوير آلى يكرر فيه الطفل محفوظاته من العناصر التى حفظ رسمها بأسلوب لا يتمشى وروح الطفل نفسه ولا تحمل فى طياتها قيما فنية : فهو مثلا يحفظ رسم سيارة أو طيارة أو طائر أو غيره فنجده يحاول وضعها فى أى موضوع وفى أى مكان فيه ويكرره ، ويعتبر هذا التكوير آلياً لذلك يجب أن نرشد إليه الطفل ونوجههه فنيا ، وبالمثل نجد بعض الأطفال يحفظون شكلا معينا لرسم الإنسان ويكرر الواحد منهم ذلك فى كل موضوع لحبه فى هذا التكرار .

. إن هذه المصطلحات الشكلية التي يحفظها الطفل ويكررها من آن لآخر تعتبر رصيدا له يضاف إلى قاموسه الخاص الذي يختزنه ثم يشكل منه تكويناته التي يريدها في المستقبل ، على أن يتمهده مدرس واع يساعدة في النهنوج فنيا وأن ينمى قدراته حتى لا تظهر رسومه فقيرة العناصر خالية من التنوع والابتكار .

التصغير :

هناك بعض الأطفال يخشون التعبير بالرسم ويخافون من فراغ الورقة وكيفية ملء مساحتها ، فيلجأون إلى ركن من أركانها ويتعمدون تصغير عناصر الصورة فتكون النتيجة غير مستكملة من جهة العناصر وعلاقتها الجمالية وارتباطها بأجزاء الصورة ومن ثم تبدو ضعيفة _ ولذلك يجب تزويد الطفل بالخامات التي تساعده في استخدام رسوم مكبرة في مساحة الورقة حتى يستطيع أن يدرك العلاقات الفنية بين عناصر الموضوع المرسوم .

وقد ترجع أسباب التصغير إلى : الطريقة التي تعود بها الأطفال في الكتابة في الكراسات والقيود التي تفرض عليهم تجعلهم يومبون التعبير عما في نفوسهم بطلاقة ، وهذه المظاهر هي ضد نزعة الطفل الطبيعية في الانطلاق والتعبير التلقائي على المساحات الكبيرة مثل : الأرض ، الجدران ، الأرصفة وغيرها .

وعلى ذلك يجب إتاحة الفرصة لهم للرسم على مساحات كبيرة ومخاصة ما يتعلق بالأعمال الجماعية على أن تكون وسيلة التعبير سلسة ومزنة ومناسبة في حجمها .

التماثـــل:

التماثل هو بداية الإحساس بالزخوفة لأنه يتضمن عامل الاتزان فى أبسطـصـــــوره وهو أحد الظواهر التى نراها فى رسوم الأطفال ولعل ذلك يرجع إلى إحساس الطفل بالتماثل عند مشاهدته لأمثلة كثيرة فى حياته فمثلا برى أن له عينين وأذنين وذراعين ورجلين ، كل نوع من جانب يماثل النوع الآخر في الجانب الثانى أو يرى (بدلته) أو (مويلته) ذات جيين ، ومنظر الزراير وترتيبها على البدلة والأكمام أو مدخل الحديقة ووضع الأحواض على الجانبين بها الأزهار ومحاطة بالأشجار نما يشعر الطفل بالراحة والاتزان .

والتماثل من العوامل التى قد تعوق الطفل عن الوصول إلى تحقيق صورة منوعة متكاملة ، لذلك يجب تدريبه على تنويع التكرير حتى لا تفقد الصورة انزانها ، أو تظهر عناصرها بشكل آلى جال من الإحساس . وقد ظهر التماثل فى كثير من الرسوم لقدماء المصريين أحيانا بشكل متطابق تماما ، أى أن الرسم ينقسم إلى نصفين يماثل أحدهما الآخر تماما ، وأحيانا بصور متزنة وليست متطابقة .

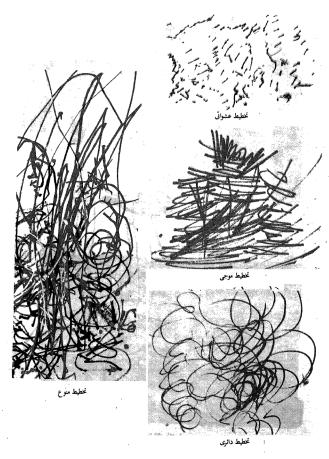
استخدام الكتابة:

يفكر الطفل فى بعض الأحيان أن المشاهد لرسومه لن يفهم ما يقصده إلا إذا شرح له بالكتابة ، فتراه يرسم ثم يكتب على كل شيء اسمه أولا ثم وصف هذا الشيء فمثلا يكتب أسماء الفاكهة على كل صنف مرصوص فى ذكان الفاكهى . أو يكتب اسم ماما والعصفورة وأخواقى ، وهذا لا يشكل عبا فى الرسم أو فى تكوين الصورة إذ أن فى كثير من الأحيان تكون الكتابة مكملة لجمال الشكل وتصميمه : فمثلا كتابة العبارات والآيات القرآنية مع الزخارف النباتية أو غيرها على جدران المساجد أو على الأعلام واللانتات فى الموالد أو الاستقبالات والاحتفالات أو فى القصص المصورة فهى تساعد فى تزويد الشكل بالقيم الفنية . واستخدمت الكتابة مع الرسم كجزء متمم للتصميمات الزخوفية فى الفنون الإسلامية بأنواعها التطبيقية المختلفة .

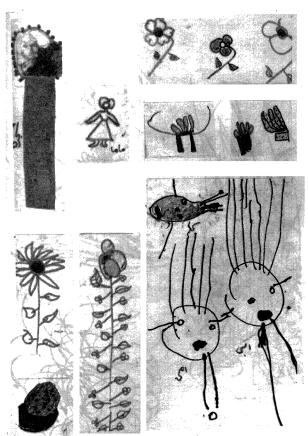

الصور التوضيحية لفنون الأطفال من ص ١٠٥ إلى ص ١٢٣

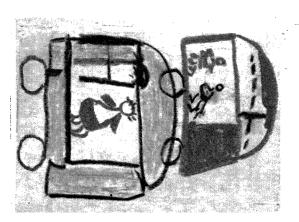

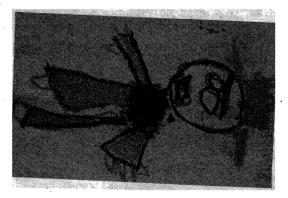

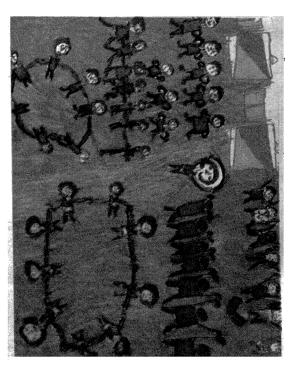
1.0.

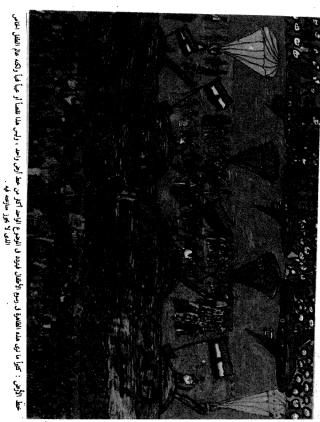

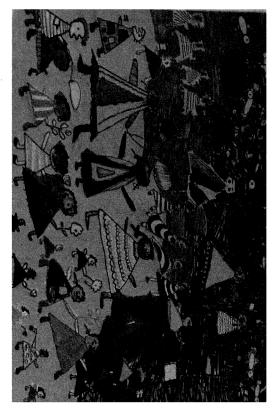
المحلة الاصطلاحة

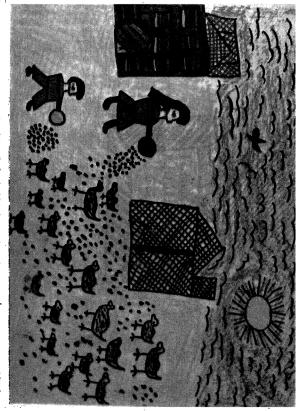

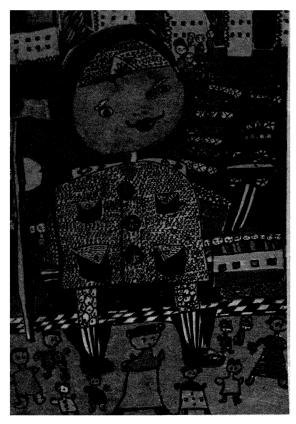
الأوضاع المثالية : وهي إحدى السمات التي يتعرض لها كثير من الأفشال كما يبدو ذلك واضحاً في طوقة رسم الوجود . والأوجل والأقدام بالطوقة المثلي التي تبريعاً أكثر

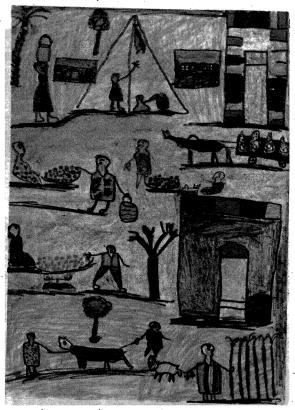
الرمزية : في السنوات المكوّة من حياة الطفل يلجأ إلى بعض الرسوم الربزية عن إنسان أو حيوان أو غيوه بأسلوب مميز ، وتظل هذه السمة ملازمة له لفنوة مغينة أ

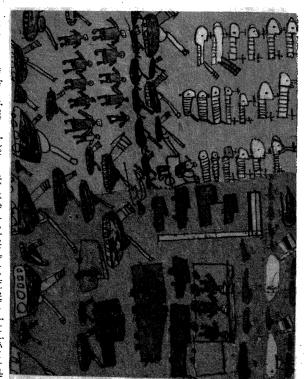
المبالغة : في عالم الطفل شخصيات فنا مقامها وجلالها ، فلا سبيل إليه إلا أن يبالغ في حجومها بالنسبة لغيرها بعيداً عن دائرة اهتيامه

الحذف : من الشواهد الملموظة التي تصاحب بعض الأطفال في مسوتهم الفنية الأولى إشمال توضيح بعض أعضاء من جسم الإنسان أو الحيوان يشعر هوأما لا تؤدى عملاً معيناً كما نوى في الجزء الأسفل من هذه الصورة الفلاح الذى يقود دابعة قد اللمي يده البحني ، والموقف نفسه بالنسبة للمجزار حيث اكتفى يبد واحدة .

التكوير : من أعلاقيات الطفل الشية توديد وحداته بأسلوب التكوير تأكيداً لعناصر الموضوع بالنبرة العالية ، وليس هذا بدعاً فالكبار أبيصا بلجأونا إلى مثا فى كتاباتهم وقوشم وتشمهم .

المصفيز : كيزًا ما بلحاً بعض التلابة إلى تصفير الوحمات في عمواجم الفية تتبحة لدعودهم بالحوف أو علم الفقة بأنفسهم الأمر الذي يقتنى بيشقة المعلم. وحاجته وحسن توجيه

. من بين الظواهر الشائعة التي تظهر ف رسوم كنو من الغلاصة ية صغار السن لأن اتخائل من أبسط الحلول التي يلحاون إليا بطوق ياشر كا يبدو ذلك واضحاً في تلك القصاصات الصغوة المنوعة من رسومهم سواد كانت كاية أم جزئية

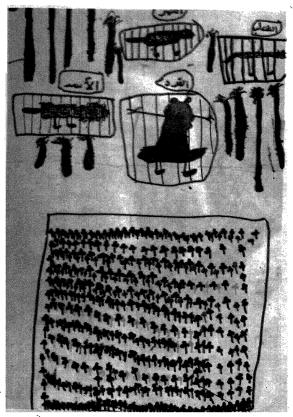

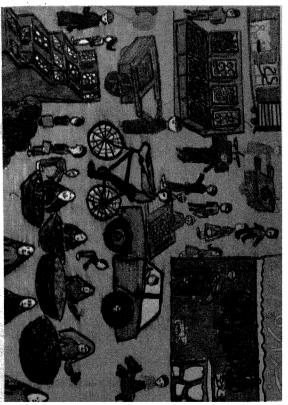

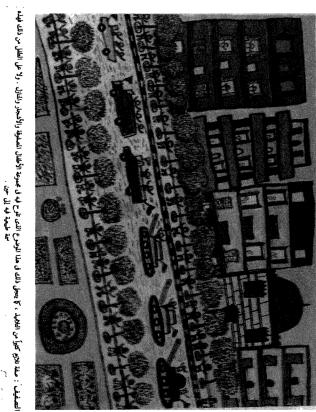

استخدام الكتابة : يخشى الطفل أحياناً أن يهم على المشاهد بحد ولا يعرف مدلول تعييره وحقيقته فيلجاً إلى تطبية موقفه بالالتجاء إلى إحداقة بمبارات أو كلمات يخلعها على بعض العناصر كما حدث فى هذا الموضوع حيث كتب الطفل : التعلب ـــ الخر ــــ القرد ـــــ الأمد .

النفعية : يحرص الطفل في رسومه على بلوغ هدفه فيبالغ في إطالة الأيدى على سجيتها حتى يبلغ بها ما يهد من ثمرة وفائدة .

أسئلة في موضوع الصف الثالث

- ا لله سبحانه وتعالى الطفل حرا ، وألزمنا أن تكون له علينا حقوق وواجبات ... اشرح
 باختصار هذه العبارة .
- مناك بعض الأدلة التى يتضح منها أن الفن مظهر فطرى فى الطفل منذ نشأته . فما هى ؟
 واشرحها باختصار .
- ٣ ـــ يمر الأطفال ببعض مراحل النمو الفنى ... تحدث عن المرحلة التخطيطية مع الإيضاح بالرسم .
 - غدث عن ظاهرتین من الظواهر الفنیة فی رسوم الأطفال .
- مناك من الأطفال من يتعمد تصغير عناصر الصورة التي يرسمها ... ما أسباب ذلك ؟ وماذا يعمل المدرس لعلاج هذه الظاهرة ؟

110

الصف الرابع والخامس مادة اختيارية (أساسية)

تذوق الأعمال الفنية في الفن المصرى والقبطى وذلك في بجالات العمارة والنحت والتصوير والنسيج والحزف والحلى والصناعات الحشبية والمعدنية . كذا تذوق أعمال فنانين من عصر النهضة أحدهما في مجال النحت وهو « ميشيلانجلو » والتانى في مجال التصوير وهو « ليوناردو دافنشي » .

الفن المصرى القديم

مقدمية

يعتبر الفن المصرى القديم في طليعة الفنون الرفعية ، وفي مقدمة صفوفها على وجه اليقين ، لاحتوائه على أكثر العناصر الحيوية وأروعها من بين مجموع الإبداعات البشرية التشكيلية في حياتنا الإنسانية الطويلة التي اتسمت بالحساسية الدقيقة والتعبير الشامل عن فلسفة هذا الشعب العربيق بأكمله ، تلك الفلسفة التي بدت فصولها ودارت رحاها حول فكرة الموت والبعث ، وأهدفت إلى الخلود والأبدية .

نلمس ذلك افى شموخ الأهرامات وسحر المقابر وضخامة المعابد وعنفوان الأعمدة وكأنها تزرى فى انتصابها واستقرارها وجلالها بكل ما يتصل بالضعف والتراخى والانكماش وتشير من قريب إلى كل ما يوحى بالعظمة والجدارة والتفوق .

نلمس ذلك أيضا في مواد البناء والخامات التي عالجها الفنان بكل عوامل السيطرة والسيادة ومنها الجرانيت والبازلت والديوريت ، غير عانىء بأية صعوبة في حفرها وتشكيلها ، فقد أثر عنه أنه ظل سيد المادة يطوعها بين يديه ويذلل أعتاها وأعصاها .

وفى الموضوعات المصورة فى المعابد والمقابر والكتابات التى تعد من أروع الموسوعات الفلسفية التى تحمل فى طياتها النصائح الممتازة لصحة النفس وسلامة العقل وهى تجتاز أزمة الموت متجهة إلى شاطىء الأمان والحلود .

ونظرا لثقة المصريين القدماء بعودة الروح فقد أحفوا أنفسهم بتوفير مظاهر الحياة والسلطان للملوك والأمراء والكهان فى الحياة الأخرى ، ولم يكن أمامهم سوى الفنانين الذين وهبوا القدوة على تسجيل مظاهر المظمة والترف ، كما بدأت الرسوم تشق طريقها على الجدران لتمثل الجنود والأتباع والجوارى وآلات الطرب ومظاهر الحياة اليومية كالصيد والزراعة والصناعة وتقديم القرايين . ولقد وجدوا فى تغير الفصولى وما تبعها من نماء وجفاف وفى شروق الشمس وغروسها ، وفى فيضان النيل وانحساره ، وفى خصوبة التوبة بعد جفافها ، وجدوا فى هذه المظاهر الطبيعية وغيرها قوى خارقة أثرت على حياتهم وصبغت فلسفتهم بتلك الصور الكونية فنسجوا حولها مولد الآلهة المقدسة التى تدير هذا الكون وتوجيه وفق نواميسها .

وظلت الحياة على هذا النسق حقبة طويلة من الزمن قبل تكوين الأسرات دامت من ٢٠٠٠: ٣٠٠٠ صنة قبل الميلاد ، تجمع القوم خلالها في منطقة وادى النيل وبدأت الحياة تأخذ طابعا خاصا يخضع لأقيسة دقيقة في تحديد الأراضى التي تنحسر عنها مياه الفيضان ، وعرف المصريون بدورهم التقويم الزمني للعام المكون من ٣٦٥ يوما ، وتبيأت لديهم فرص الامتزاج وتكوين العلاقات الإنسانية رويدا رويدا .

ونستطيع أن نحصر حكم مصر من خلال الأمرات على النحو التالى من ٣٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ قبل الميلاد حكمت مصر الأسرات من ١١:١ وكانت العاصمة ممفيس .

ومن ٣٣٢:٩٥٠ قبل الميلاد جاءت الأسرات من ٣١:٢١ وكانت العاصمة سايس أو صا الحجر . ومن ٣٥ قبل الميلاد إلى ٣٣ ميلادية فترة حكم البطالسة من الإسكندرية وهو عصر قليل الأهمية بالنسبة لفن مصر القديم .

والذى ينبغى التويه به هو أن الفن المصرى برغم هذه الأطوار فقد ظل محتفظا بجوهره وطابعه الذى لم يتغير ، ذلك الطابع الذى تسيره عقلية جماعية لها قوانينها الخاصة وتقاليدها المرعية ودلالاتها الفنية لصالح المجتمع وذلك على عكس العقلية الفردية التى يتميز بها القرن العشرون الذى يستهدف الصالح الفردى والنظرة الأثانية المادية .

إذ كيف تفسر حجم التعبئة الكبرى من أجل قطع ستة ملايين طن من الحجارة تنقل لمسافة خمسين ميلا على الشاطىء الآخر من النيل لتصل بعد ذلك إلى ارتفاع ٤٧٢ قدما فى مدى عشرين سنة من العمل الجاد المتصل والجهد المروع فى نظام إدارى وفنى أخاذ فى دقته وإحكامه وروعته ، وما كان يتم هذا العمل العظيم إلا بوحى الإيمان الصادق والاقتناع بتلك الفلسفة الراسخة والولاء الجماعى لإنجاز هذا العمل الشاخ والوصول به إلى قمة الإبداع والتفوق .

لقد كان إدراك الفنان في مصر القديمة للطبيعة من حوله وحبه لها سبيلا إلى أن يفتح أمام ناظريه آفاقا فسيحة من الفكر السامى والمعرفة الواسعة حول أبعاد هذه البيئة وخصائصها وما تزخر به من نبات وحيوان وطير ، واستطاع أن يطوع كل هذه المرائى لقدراته الفنية التشكيلية ولفلسفته العقائدية الثابتة ولإبداعاته الراقعة فى كل ضرب من ضروب الإنتاج بكل ما وهب من معرفة وخيرة وعيقرية .

ألم يكن ذلك عن شعور قوى بالتبعات العظيمة والإحساس بالخدمة العامة وتقدير مسئولية العمل اليدوى وشرف ممارسته ، أليس ذلك من تكامل الشخصية وبراعة الأستاذية ؟

فن العمارة في مصر القديمة:

المقابر:

العمارة فن الحياة وعنوان بقائها واستمرارها ، تتأثر بروح المجتمع وفلسفته المثالية . وفى العهود المبكرة فى مصر بدأت مقابر الموتى على هيئة حفر صغيرة قليلة الغور إما بيضية أو دائرية تغطى بعدد من القطع الحجرية بعد مواراة جثة الميت ثم انتقلت من هذا الطور فصارت على هيئة حجرات اما مربعة أو مستطيلة تعلوها مصطبة .

أما مقابر الملوك والنبلاء والأشراف فكانت تنحت مباشرة فى الطبقات الصخيبة من الجبل ، وكانت تزود جدرانها بنقوش تعبر عن الأحداث والنشاطات اليومية والمراسم الدينية . وإن الناظر إلى جدران غوفة الموت والمغرف المؤدية إليها لتأخذه الروعة حيال المجموعات العديدة من اللوحات التي تمثل أحداثا هامة في حياة الميت كالصيد والقتال بعضها محفور على الجدران والآخر بارز أو ملون فإذا اتجه إلى وسط الحجرة طالعه التابوت الذى صنع ليرقد فيه الميت وهو يتميز برسم تقليدى لرأس قد يكون ملونا وحول هذا وذاك تنتشر كلمات وعبارات لها قوة سحرية تحمى النفس فى رحلتها بالعالم السفلى حتى مملكة أوزوريس وتستصرخ العون من الإله توت نصير البشر فى قاعة المحكمة التى تحاكم فيها هذه النفس .

ولعل من العسير أن يبالغ المرء فى أهمية هذه الفكرة الجنائزية الدينية التى حدت بالفن المصرى القديم أن يتبلور حول ركن أساسى هو المقبرة . لقد كان كل فرد فى مصر الفرعونية يؤمن إيمانا راسخا بحياة مقبلة تشبه إلى حد كبير الحياة اليومية التى تتتابع فصولها وأوضاعها فى ناظريه ، وما من شك أن الفراعنة والنبراء كانوا يتوقعون أن يحتاجوا فى الحياة الأخرى إلى عرباتهم وخيولهم وسهامهم فضلا عن أوانى العطور وكتوس الشراب ، ثم الأطعمة التى اعتادوا تناولها كالشواء والخبز المصنوع من الدقيق والبلح ، بل لقد وصلت بهم الثقة حدا جعلهم يطوون مقابرهم على درجات يصعدون بها إلى السماء ، وهكذا كانوا فى غياهب الموت يعترون أنفسهم فى أوج الحياة .

وفى إبان الدولة القديمة ارتفع مستوى هذه المقابر وبخاصة فى عهد الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة وقد شيد معابد من الحجارة ، وأقام لنفسه مقبرة حجرية فى مدينة منف من ست مصاطب متتالية تأخذ فى النقصان واحدة بعد الأخرى حتى تصبح المصطبة العليا أقلها جميعا . وتعرف هذه المقبرة باسم هرم سقارة المدرج وقام بتشييده المهندس المعمارى « أمحتب » الذى كان محل إعزاز كبير من المصريين لما امتاز به من مقدرة فائقة وبخاصة فى وضع فكرة وتصميم هذا البناء الذى يعتبر أول بناء يشيد بالحجر .

ثم جاءً « سنفرو » بعد ذلك فشيد هرم « ميدوم » وتنطور المقابر فى الأسرة الرابعة فى عهد « خوفو » و « خفرع » و « منقرع » الذى شيد كل منهم مقبرة كبيرة على شكل هرمى متكامل طبقت شهرتها الهندسية الآقاق ، وهى من الداخل تحتوى على عدة سراديب وحجرات إما عادية أو منمقة ، ولها نظام هندسى غريب يربط بينها بأسلوب رياضى يقوم على حساب موازين الضغط والاحتال ،

وقدرة الأساس على تحمل هذا الثقل الهائل ، فضلا عن انتقاء نوع من الحجارة المستخدم ، وإدراك قوانين الخامة ثما يعتبر في غاية الإعجاز في هذا المضمار .

المنسازل:

لم تلق المنازل العناية التى حظيت بها المقابر وذلك لما هو معروف عن المصريين من تقديس الروح وتمجيد الآخرة والعمل من أجلها إلا أنهم لم يهملوها نهائيا فقد زينوها وزخوفوها برسوم ونماذج أثية أوضحت ما كانت عليه منازل الخاصة من الأشراف أو من عامة الأفراد وكانت تشيد باللبن بما يلائم طبيعة الجو الحار وروعى فيها بعض الفتحات التى استخدمت لتوفير التيارات الهوائية المنعشة كما كان يزرع بداخلها بعض النبات .

وقد اعتاد المصريون القدماء طلاء منازلهم المقامة بالطوب اللبن بطبقة جصية لإمكان تلوين سطوحها ببعض الوحدات الزخرفية الملائمة التي قوامها الزهور والطيور والأسماك والمقدسات العزيزة لديهم .

وهناك بعض النصوص التاريخية تشير إلى إكرام الضيف الزائر بتقديم طاقات الزهور الطبيعية حبا له واحتفالا بقدومه المسعد . أما واجهات المنزل والجدران الداخلية فكانت تزدان برسوم ذات رموز وشارات معبرة كلها بشر وتفاؤل وانشراح .

المعابسد:

قام الفن المصرى منذ نشأته الأولى على العقيدة الدينية إحساسا من المصريين القدماء بوجود حياة أبدية برزخية بعد حدوث الموت ، وأن الروح لابد أن تعود إلى جسم صاحبها تشاركه المتعة في حياته الجديدة المجهولة بما جمع له من الطيبات ووسائل الترفيه .

ولم تقف جهود الفنان المصرى عند إقامة المقابر ، بل تعدى نشاطه هذه الحدود وأنشأ المعابد الكثيرة التى من بينها معبد الكرنك والأقصر بمدينة الأقصر ومعبد الملكة حتشبسوت فى الدير البحرى ومعبد أدفو بأدفو ومعبد دندرة وإسنا وكوم أمبو ، ومعابد بنى حسن .

وسبق هذه المعابد كلها معبد هرم سقارة ومعبد الهرم الثانى هرم خفرع وأبو الهول نفسه ألحق بهذا الهرم ذاته ، وهو فى الحقيقة تمثال للملك خفرع نفسه .

وجميع هذه المعابد بنيت بناء متينا وفق قوانين معمارية تقوم على فكرة البهو المسقوف كله والمحمل سقفه على عمد موزعة على مساحته الأرضية كلها أما البهو ذو العمد فهو فناء مكشوف ذو قسم واحد مسقف يسنده صف أو صفان من الأعمدة .

فتكوين المعبد يقوم على مساحة مقسمة إلى أربعة أقسام متصلة ، الفناء الخارجى المكشوف ـــ الفناء الداخلى المغطى ، ثم رواق ينتهى بالمقصورة الرئيسية التى يوضع بها تمثال الإله المعبود الذى شيد المعبد من أجله وبسمى قدس الأقداس . كم يشتمل المعبد على مجموعة من المبانى يتقدمها طريق الكباش ثم الصرح الضخم الذى تتقدمه فى المادة مسلتان هما رمز إله الشمس ، وقتالان للآلهة ثم الفناء السماوى الذى تحيط به سقيفة محمولة على أعمدة بلغ عددها فى معبد الكرنك ١٣٤ عمودا موزعة فى ست عشرة صفا .

وقد وجد الفنان المصرى فرصة فى إبراز فنه ومقدرته عن طريق ملء جدران المعبد من الخارج والداخل بالرسوم والنقوش التاريخية التى انتصر فيها شعب مصر على أعدائه ، والمكاسب التجارية التى أحرزها الملوك ، وكذلك النقوش الملونة للآلهة وحفاظ الطقوس الدينية .

أما النحوت التى كان يقوم بها الفنان فى مقدمة المعبد فكانت تعتبر من الأجزاء المتممة التى لا يمكن الاستغناء عنها ، وعلى هذا يصبح تخطيط المعبد محققا لما أهدف إليه المهندس المعمارى من جعل المكان متشحا بالجلال والرهبة والوقار والعمق الروحى .

الأعمدة المصرية القديمة:

تشتمل العمارة المصرية القديمة على عدة طرز للأعمدة أهمها :

- ١ العامود البسيط: قطاعه مربع وهو على هيئة منشور رباعي ليست له قاعدة ولا تاج ولا أية زخارف واستعمل فى الدولة القديمة ويوجد بالمعبد المجاور لأبى الهول فى الجيزة . وقد تفننوا بعد ذلك بنحت أركانه وبلغت ثمانية أسطح ثم ١٦ أو ١٨ سطحا ، وأصبح له قاعدة وتاج مربعان ويوجد هذا الطراز فى معابد بنى حسن .
- ٢ __ العامود الاسطواق الأملس أو المضلع: وله تاج وقاعدة ويوجد هذا النوع في معبد الدير البحرى.
- س العامود النخيل :: له تاج على هيئة سعف النخل اسطوانى الشكل له تاج ذو أضلاع تمثل فروع
 النخل ويوجد هذا النوع بمعبد أدفو
- ٤ __ المعامود النيلوفرى: اسطوانى الشكل ذو أربعة أضلاع مستديرة تمثل أربعة سيقان من زهر النيلوفر وينتهى فى الجهة العليا بخمسة أربطة تربط السيقان الأربعة معا يبتدىء منها التاج المكون من امتدادا لسيقان ذات الأزرار المقفلة ويوجد هذا النوع مجعبد أبى صير .
- العامود البردى: اسطوانى الشكل كثير الأضلاع التى تمثل سيقان زهر البردى ، ولكن هذه
 السيقان ليست مستديرة الشكل مثل العامود النيلوفرى بل إن قطاعها مثلث مثل ساق البردى
 أى أن له حافة حادة وتاجه مكون من أزهار البردى المقفلة ، أو فى أسغل التاج خمسة أربطة
 أيضا كأنها تربط سيقان البردى ، ويوجد هذا النوع بكثرة فى معبد الأقصر .
- ٦ العامود الناقوسى: اسطوانى الشكل تاجه كالناقوس المقلوب أو بعبارة أصح كزهرة البردى المفتوحة، ويوجد هذا النوع فى بهو الأعمدة الكبيرة فى معبد الكرنك.

لعامود الهاتورى: استطوانى الشكل تاجه مربع أى ذو أربعة أسطح فى كل سطح صورة رأس
 امرأة بحسمة تمثل الإله هاتور وهو البقرة التى كانت حيلى ، ووضعت الدنيا ثم اندمجت فى الإله
 ايزيس ، ويوجد هذا النوع فى معبد دندرة .

فن النحت في مصر القديمة :

مصر بلد النحت وسيدة العالم كله فى هذا المضمار الذى لم تجارها فيه أية أمة من أمم الدنيا بأسرها ، ولم تبلغ أية حضارة إنسانية ما بلغته من عبقية ومكانة مرموقة .

زاوج الفنان المصرى بين فنى النحت والعمارة ، ووحد بين أهدافهما بحيث يسهم كل منهما فى خدمة الآخيم .

وقد قام النحت المصرى على أسس نجملها فيما يلي :

- الاستجابة المطلقة لدواعى الدين ومطالب العقيدة .
- تأكيد الروح الشبانى فى ائتمثال ليعبر أبما تعبير عن شخصية صاحبه فى أروع حالاته من القوة والصحة والحيوية والنضارة والعزيمة الصلبة .
- ملك المثال المصرى ناصية الإبداع والكمال والسيطرة التامة على المادة . والمعروف أنه عالج أعتى
 الخامات وأصلب الأحجار فطوعها لأزميله وروضها فى علاج تشكيلى بارع يحفظ عليها بقاءها
 وخلودها وتماسك كتلها .
- برغم الطابع الموحد والنظرة الكلية العامة التى تسود العمل الفنى النحتى فى مصر القديمة ، إلا أن النظرة الفاحصة تستطيع أن تدرك النتوع الهائل والثراء الموفور والابتكارات الحية التى تقابل الاحتياجات اليومية والأحداث الاجتاعية ، كما تتضع الفروق البارزة فى تماثيل الدولة القديمة بالنسبة للدولة الوسطى أو الحديثة .
- يسود النحت المصرى النظم الهندسية المعمارية التي تخدمها الخطوط المستمرة والمساحات المتمتارة والسطوح التي تحدث الإحساس بالزوايا القائمة التي تضفي على التمثال علامات القوة والبأس الشديد والاتزان والنبات.
- لكل تمثال نقط ارتكاز لتحقيق الاستقرار والثبات ، ويتميز التمثال المصرى القديم بوجود عدة نقط
 ارتكاز في آن واحد ، على حين أن التمثال الإغريقي ليس له إلا محور واحد يرتكز عليه .
- فى التمثال المصرى القديم لا تظهر الانفعالات المؤقتة التى تزول بزوال المؤثر ومن هنا تبدو هذه
 التماثيل ساكنة متفائلة يعلوها وقار طبيعى يكسبها عمق النظرة والعبير عن الجوهر والمضمون الذى
 يختفى خلف الظاهر الواقعى بعكس القيم النحتية فى الحضارة الإغريقية .
- تلوح البساطة العامة والاعتزال الواعي والإيجاز الدال واستقطاب التفاصيل الجزئية في سبيل النظرة
 الكلية في التمثال وإبراز القيمة التعبيية في لغة تشكيلية فصيحة وصياغة تشكيلية معجزة .

- يحاول الفنان النحات أن يتنازل عن كل ما لا ضرورة له أو يتخلص من التفصيلات الصغيرة مسقطا إياها من اعتباره على أنها غير لازمة للتعبير الواضح. والفنان هنا يتبع منهجه وتقاليده فى بيان أهمية الشخصية فى إطارها الكلى وشكلها العام ، ومن ثم فهو لا يتقيد كثيرا بما يراه فى الواقع ، بل بأن يجمع الخنصائص الجوهرية للفرد فى الشكل الواحد للموضوع الفنى ذاته . وضوح التكتل البليغ فى أجزاء ائتمال وعناصر مكوناته وفى هيئته العامة مع تحاشى الثغرات البينية والفتحات الموضعية حفاظا على صلابة الكتلة وترابطها وثقلها ، ويدل على ذلك الدعامات التى والفتحات الموضعية حفاظا على صلابة الكتلة وترابطها وثقلها ، ويدل على ذلك الدعامات التي ...
 - تظهر عادة خلف رأس التمثال وأسفل الذقن . يفاضل الفنان النحات فى مصر القديمة بين الحامات التى يستخدمها ويختار من بينها ما هو أكثر صلاحية واستجابة للأداء وفق القوانين النوعية لكل خامة ووفق الموضوع أو الشخصية المطلوبة . بلغ الفنان المصرى القديم القمة فى نحت الحيوان والطيور والأسماك حتى قيل أنه أعظم من تناول هذا العالم الحيوانى بلغة النحت التشكيل فى بلاغة خطية عالية تدل على مدى تمكنه من دراسة
 - هذه الحيوانات بعمق وهضم . لم يغفل النحات المصرى القديم اختيار المكان والجو الملائم الذي يحتل فيه التمثال مكانه ، فالتمثال الذي يوضع بين عامودين غير التمثال الذي يوضع أمام صرح المعبد ، ويختلف كذلك عن التمثال الآخر الذي يكون في قدس الأقداس ، ومكذا فلكل وسائل خاصة في التنفيذ إلا أن هذا لا ينفى العناية بالتقاليد العامة والأسس التي يدين بها الفنان في عمله .
 - التماثيل المصرية القديمة تجدها إما فى وضع الجلوس كتمثال الملك « خفرع » وإما فى وضع الوقوف والانتصاب كتمثال الملك « منقرع » وزوجته ، وفى هذه الحالة تتقدم القدم اليسرى قليلا عن اليمنى مع التصاق الأيدى بالساقين أو الصدر .
 - نحتت التماثيل الملكية عادة في حجمها الطبيعي بينا عامة الناس فكانت تمحت عادة أقل من
 الحجم الطبيعي .
 - فى الدولة الحديثة طرأ على فن النحت تطوير ملحوظ ، إذ خرج المثال على بعض التقاليد القديمة والأساليب المتبعة ، فنحتت تماثيل الملوك وهى على سجيتها وطبيعتها المألوفة ، كما هو الشأن فى التماثيل التى تمت فى عهد الملك « أخناتون » الذى أحدث فى حُكْمه ثورة دينية اجتماعية ، فاتسمت تماثيل تلك الفترة بالصراحة والواقعية .
 - .. النحت المصرى القديم لا يخرج عن الأنواع التالية :
 - ا __ نحت مستدیر کامل التجسیم کتمثال « رمسیس الثانی » القائم الآن بمیدان رمسیس وتمثال « خفرع » و « شیخ البلد » و « الکاتب الجالس » وما ینسج علی منوالها .
 - ٢ ـــ تماثيل منحوتة فى قطاع من قطاعات الجبل كتمثال « أبى الهول » وتمثال « رمسيس
 الثانى » أما معيده فى أبى سنبل .
 - ٣ _ نحت بارز ترتفع وحداته عن مستوى السطح المنبسط أفقيا أو القائم رأسيا .

٤ _ نحت غائر تغوص عناصر وحداته وبخاصة حدودها الخارجية مسافة تختلف في عمقها .

لعبت الخامة بين يدى المثال المصرى دورا كبيرا في مجالات التشكيل وطرق العمل بأكثر
من خامة ، فعلاوة على الأحجار الشديدة الصلابة نجده يستخدم الأخشاب في نحت
ماثيله في أوضاع الوقوف والجلوس كما عالج خامات أخرى كالعاج والألباستر والنحاس
والذهب والزجاج . وقد تناول كل هذه الخامات في كثير من فنونه التطبيقية بمنتى
الإحكام والمهارة .

اتهم البعض الفنان المصرى القديم بأن تماثيله تخلو عادة من الانفعالات النفسية كالحزن والألم والندم والمرح والتفاؤل والمدهشة والسخط والتودد والملاطقة وأنها عاطلة عن الجمال المادى المصطلح عليه ، بينا يتسم النحت الحديث بقدر واضح من التجاوب الإنساني والعواطف الحسية ، غير أن هذا مع التسليم به من الوجهة الشكلية إلا أن الفنان المصرى لا يعجز بحال من الأحوال عن أداء هذا النوع من التعبير ولا تعوزه القدرة عن هذا الضرب من المعالجة الفنية ، ولا يتعذر عليه قط أن يساير هذا اللون الفنى . لكنه كان يخضع لقانون فني خاص وفلسفة عميقة الجذور تحتلف كلية عن فلسفة الاتجاهات المعاصرة .

فهو حيث يجسد تمثالا للملك لم يكن همه الأول إبراز الصفات الظاهرية كشكل الأنف أو الأذنين أو درجة استدارة الفك أو مضاهاته للشبه ، ولكن قصاراه أن يجعل الناظر إليه يهتف من فوره : لابد أن يكون هذا هو الملك .. وهو ينزه الملك عن التعرض للمتاعب وهموم الحياة اليومية والمظاهر الحسية وبناى به عن سطحية الوصف .

فهو هنا يعبر عن اللانهائية وعن الخلود وعن الوجه الهادىء الرصين الذى وعى الأسرار كلها والحكمة جميعها ، ومن هنا كان تمثله له مقام الوجه الهادىء المتون الوقور ، وفى مقام النظرة العميقة والمشاعر المعيدة عن كل التوترات المتجهة إلى الأفن بلا حدود وبلا أدنى تكلف ، وهذا نوع من الذوق لا يجوز أن نعقد موازنة بينه ويين ذوق « ميشيلا نجلو » فى عصر النهضة أو ذوق « رودان » من الفنائين المعاصرين فلكل وجهة ولكل فلسفة وقوانين فنية كما لا يجوز الخلط بينها .

سعى الفنان النحات المصرى القديم إلى تحقيق الجمال المعنوى غير المصطلح عليه ، عبر عن جمال الجوهر وجمال الرويعة دون إظهار الجوماق ، عبر عن الجمال فى صوره النموذجية ومثله الرفيعة دون إظهار لطبيعة الجمال المادى الحسى المبنى على الإثارة والفتنة .

التصوير المصرى القديم

عالج الفنان المصرى القديم فن التصوير الذى يعتبر من أهم الثروات والكنوز الفنية التي أثرت الحياة الإنسانية بعطائها الزاخر وفيضها الغزير وألوانها المتعددة وتعتبر المقابر من أهم المفاتيح والمصادر التي . استدل منها على هذا الفيض الكبير في عالم التصوير ، وكذلك المساحات الكبيرة المرسومة والمصورة على جدران المعابد وأعمدتها وسقوفها ، وكيف أن الفنان المصور بتناوله للطبيعة وهضمه لها وإعادة صياغتها قد استطاع بمهارة فائقة أن يقدم للتاريخ صفحات مفتوحة تنم عن تسجيل الأحداث والمواقف والحياة المومية والمعارك وفنون الرياضة أو النشاطات المهنية من صناعية وزراعية وترفيهة .

وكان المصور المصرى القديم يضع وحداته وعناصر موضوعاته بكل دقة وحكمة وحساب دفيق فى تكويناتها وتوزيعاتها وتناسق علاقاتها ، متبعا فى أسلوبه نظاما وغطا يخضع للضوا بط الدينية وكل ما يتصل بعقيدته وفلسفته ورسم هذا كله بعيدا عن الواقعية وحوفية الأداء والنظرة التقليدية .

وكان من المتبع رسم الملك بحجم أكبر عن باقى الرعبة ليكون متميزا عن بقية الأشخاص من الاتباع والحدم وحتى الزوجة شريكته فى الحياة ، ذلك لأن الملوك حسب اعتقادهم ينحدرون من أصلاب الآلهة التى لها قدسيتها وجلالها .

وكانت النزعة الرمزية تسود أعمال التصوير فمن السهل أن تميز الإله « حورس » إله الشمس برمزه المعرف وهو الصقر و « أنويس » إله الموت بابن آوى . ولكن الفنان لم يغفل أمر الطبيعة فعبر عن ناسها وطيورها وحيواناتها وأسماكها بأداء عبقرى يرمز إلى فصائلها ويميز أنواعها ولا يستطيع باحث أو متلوق للفن أن يسقط من تقديره لوحة الاوز الست التى وجدت في إحدى مقابر ميدوم قرب سقارة في حالة بحث عن غذائها وهذه اللوحة توجد الآن. بالمتحف المصرى ، وما تزال ألوانها وافرة البهاء ساطعة الروقق .

وقد اتجه فن التصوير وجهة إنسانية فى عهد « أحناتون » ورسم المصورون بعض الصور النى يرى فيها مداعبا طفلته ويجلسها على ركبتيه أو فى حالة رياضة مع زوجته فى الحديقة بروح واقعية ممتلئة بالحركة والحيوية والحياة .

ومن اللوحات التصويرية المشهورة البركة الكبيرة الملوءة بالماء تسبح فيها الأسماك المختلفة الأنواع وتنبت في مياهها أزهار اللوتس وغيرها من النباتات المائية كما يسبح البط على سطح الماء . وقد تفشت بعض الرسوم الكاريكاتورية معبرة عن الحياة اليومية والحياة العسكرية والألعاب والأحداث العامة كوصول بعض قبائل الرعاة المنتقلة .

واتجه التصوير المصرى نحو التقدم في عهد « أحناتون » « وتحتمس الثالث » وفي عهد « تحتمس الرابع » و « جتشبسوت » حيث تجسمت الحيوية والرشاقة في رسوم الأشخاص والتلقائية من ثمايا التعبير .

ولا شك أن المقابر الكثيرة التي كشف عنها قد أكدت نبوغ الفنان المصري وتفره في عالم التصوير المعبر عن خلجات النفس ، كما ظهر أيضا في طريقة رسم الملابس التي تبدو متاسكة وملتصقة بالجسم ، وكأنها مبللة ، أما الألوان المستخدمة فقد اختيرت بعد تجهيزها لتظل في حالة من الثبات والوضوح .

بعض الفنون التطبيقية في مصر القديمة :

إذا قيل إن شعب مصر شعب زراعى بحكم وجود النيل ذلك الشريان العظيم الذى يشق الوادى ، وكان العامل المباشر في نشاطات المصريين الزراعية على النحو المعروف ابتداء من التاريخ القديم حتى عصرنا هذا ، فليس معنى ذلك أنهم قصروا حياتهم على الفنون الزراعية ، وحدها ، ولكننا نجدهم وقد امتد نشاطهم في مجالات الصناعة والفنون التطبيقية على أوسع نطاق وعلى أعلى مستوى من الابتكار ولم يدوا خامة من الخامات البيئية إلا وبذلوا الكثير من الجهد في معالجتها وتطويعها للإنتاج ، وتفنوا في أساليب الصياغة بروح جمالى متميز يسهم في الوقت نفسه في تلبية احتياجات المجتمع وتغطية شئون الناس والتراماتهم اليومية . ومن بين هذه الفنون العملية :

فن النسيج:

نبغ المصريون القدماء فى هذا الفن واستخدموا الكتان وأجروا عليه تجارب طويلة ، كما قاموا بعمليات الطباعة وزخوفة المنسوجات بتصميمات ابتكارية زخوفية تجلى فيها الروح الهندسى والتكرير الهادىء وتعميم الوحدات وتوزيع المساحات توزيعا دقيقا . كما عالج فى تصميماته أيضا الأزهار والحيوانات واشتقوا منها وحدات ذات رموز طويفة معبرة .

ولم يغفل الفنان المصرى استخدام الإبر فى إضافة بعض الخيوط الأخرى لتنفيذ تصميمات ورسوم على سطوح المنسوجات نفسها كضرب من ضروب التطوير فضلا عن قيامه بعملية صباغة الخيوط وقطع النسيج الأصلية بصبغات قامت أساسا على الدراسة العلمية والكيميائية .

كما صنع من الكتان والصوف مختلف الأقمشة والأردية والأغطية تلبية لاحتياجات المجتمع وسداً لمطالبه وأغراضة .

فن الخسزف:

أجاد الفنان المصرى القديم فن صناعة الأوافى الفخارية منذ عهد ما قبل الأسرات وظهرت منها حصيلة كبيرة ذات هيئات منوعة تختلف فى حجومها وأغراضها وكانت هذه المحاذج تنفذ بالأيدى المجردة ، كما عالج بعضها على الدولاب الذى كان أول كاشف له وصنعه بيديه فى صور مبسطة ولكنها أدت مهمتها كاملا .

وقد بلغ الخزاف المصرى القديم مبلغا هائلا فى تشكيل أوانيه وبناء هيئاتها بخطوط بليغة لم يصل إليها غيره بهذا الإحساس الراقى وبهذه الدرجة الفائقة فى صقل سطوحها ، وكان يستخدم خامة الطون البيئية وأجرى عليها مزيدا من التجارب للحصول على عجائن وتركيبات جديدة ، وقد توصل إلى خلطات ملائمة من الأكاسيد المنوعة ساعدت فى التائج المنوعة الرائعة ويخاصة فى مجال الحلى الحزوفية المؤسسة على حبات من وحدات الحزر الحزف بتشكيلاته العديدة وحجومه المتباينة وألوانه الجذابة النادرة .

وترتب على هذه الخبرات فى مجال هذه الخامة أن وصل الخزاف المصرى إلى درجة عالية من التقدم فى مستويات التصميم والتنفيذ والتصرف فى تشكيل التماثيل النسوية وتماثيل للحيوان ذات ملامس خشنة ومصقولة من الصلصال ، وفى ابتكار رسوم محفورة أو ملونة على سطوح التماذج لزخارف نباتية وحيوانية ومجردة ، بل وسفن كثيرة المجاديف .

وظهر التطعيم بالمزاوجة بين خامتين أو أكثر ، وكذلك عمل البلاطات والألواح الحزفية التى استخدمت فى تكسية الجدران والأسقف .

ويوجد بالمتحف المصرى مثال فريد للوحة نادرة أبدعها خزاف مصرى وجدت فى هرم سقارة المدرج
 تنطق بعبقرية صاحبها فى إخراجها بمظهرها الهندسى الرائع وتحكمه القوى وسيطرته البالغة فى تطويع الخامة
 بهذا التكامل وبهذا الإنجاز الكفء .

ولو لم يحل الحجر محل الفخار فى صناعة الأوانى والنماذج ذات الأغراض المنوعة لكان من المتوقع أن يطرد التحسن والنمو فى هذا الضرب من الفنون الحزفية والوصول بتلك الحامة الأولية المحلية إلى مراتب عالية من الدقة والكمال والإتقان .

فن الحلــــى :

عنى المصريون القدماء بصناعة الحلى الذهبية الدقيقة الصنع المرصعة بالأحجار الكريمة وكذلك الحلى الحزفية والتمائم الرمزية وسائر أدوات الزينة والأسلحة الصغيرة ولعبت العناصر النباتية والحيوانية والزهرية وكذلك العناصر الآدمية دورا فعالا في عمليات التشكيل .

وإذا عدنا إلى هذه المصادر وجدنا ثروة هائلة من القلائد والأقراط والأساور والخواتم والتيجان والخلاخيل والعقود والدلايات والتمائم والأررار ورءوس الحراب والدبابيس والمكاحل والخناجر ذات الأغماد الذهبية المخرمة وترصيع مقابضها بأحجار اللازورد أو الفضة .

ومن النماذج التى عثر عليها أيضا مجموعات هائلة من علب الزينة وعلب مختلفة الأغراض من الذهب والملاقط والمثاقيب وغيرها من وسائل الاستخدام النافع أو وسائل الزينة والتجميل التى نفذها الفنان المصرى القديم بمختلف المعادن النفيسة ، وقد استعمل فيها الرمز فى بعض الأحيان فضلا عن السمات الطبيعية المألوفة .

وقد أنتج الفنان عددا لا يحصى من النماذج الصغيرة البالغة الدقة فى حجمها ، ولكنه بما أثر عنه من ذوق رفيع وحس مرهف استطاع أن يقدمها إلينا فى أسمى مظاهر الروعة ودقة الإنجاز وكال الإحراج .

فن النجارة والحفر في الخشب :

اشتهرت مصر بطائفة من أخشابها البيئية كخشب السنط والجميز واللبخ والصفصاف والكافور والجزورين والسرسوع وبالليمون. وأخضع الفنان المصرى القديم هذه الأنواع من الأخشاب لكثير من الأغراض الحيوية ، ولم يقتصر على تلك الأصناف المحلية ، فاتصل بالعالم الخارجي متجاوزا عزلته الأولى إلى تأكيد العلاقات الاجتاعية والتبادل الاقتصادى والتجارى . إذ من المعروف أن مصر لا تشتهر بالغابات التي تدمو فيها الأشجار الضخمة ذات النوعية الحاصة التي يصنع منها الحشب ذو الألياف الجميلة ، ولهذا استورد الفنانون المصريون أنواعا من هذه الأعشاب لتطويعها للاستخدام الوظيفي ذى المستوى المفيع على المستوى المحلى مع التركيز على عمليات الحفر في الحشب ، واستخدام بعض أنواع من القشرة التي لها تأثيرها على القم السطحية لتماذج الأثاث .

وقد كشفت الآثار القديمة عن كثير من الرسوم التي توضح السفن المصرية وهي تباشر عملية نقل هذه الأخشاب من مواقعها إلى أرض مصر كي يتم تصنيعها فنيا في الأغراض المحددة لها .

وإذا كان الفنان المصرى قد اختار الخشب بقدر أقل من اختياره للحجر فما ذلك إلا لأنه كان دائما يختار الجانب الأصعب الشاق فى عمله . ومعروف أن الخشب مهما تبلغ صلابته فإنه أسرع إلى البلى من الحجر . إلا أنه مع ذلك لم يفته الاهتام بهذه الخامة . وإن ما بقى إلى الآن من تلك المادة من أعمال الدولة القديمة ، فإنه أسمى قدرا من أن يقلده مقلد ، فإن شيئا لا يمكن أن يفوق التمثيل الدقيق والبراعة فى التخطيط بالنسبة للوحين اللذين احتواهما قر «هيسى » من ملوك الأسرة الثالثة وهو من مقتنيات المتحف المصرى بالقاهرة .

وكذلك الأسرة المذهبة والمطعمة والكراسي التي عولجت أطرافها ومساندها على نمط رءوس بعض الحيوانات المتميزة بالقوة ، كما زين بعضها بعناصر رمزية معبرة .

وفى الأثاث الجنائزى ومجموعة الكنوز « لتوت عنخ آمون » التى عثر عليها فى مقابر الدولة الحديثة ، ومن بينها كرسى الملك الموثى بالذهب ما يؤكد قدرة الفنان المصرى على إنتاج أنواع الأثاث الخشبى بنسبه الدقيقة ومقايسه الهندسية وأشكاله المثالية ، وكذلك الحال بالنسبة لعمليات الحفر فى الخشب. التى لم تدانه فى عصر من العصور اللاحقة .

وقد عالج الفنان المصرى فى معظم نماذج الأثاث أخشاب الأرز التى كرس الجهد الكبير فى تزيينها ببعض الوائق الذهبية ورصعها بأنواع فريدة من الزجاج الملوث . ومن بين المنتجات الخشبية التى عالجها الفنان المصرى القديم المقاعد بأنواعها المختلفة والأمرة والعربات والتوابيت والصناديق ذات الأغراض المتعددة واللعب والدمى واتقائيل الحنشبية والملاعق وأدوات الزينة وجميعها يؤكد جدارة الفنان ومهارته وحسه الرفيع ، وفى المتحف المصرى وغيو من المتاحف العالمية تماذج لا حد لها من هذه الأنواع التى اكتسبت شهرة مدوية .

فن المعسادن:

استطاع الفنان المصرى القديم أن يكشف عن المواد الخام للمعادن بعد أن اقتحم المناجم الكائنة في الصحراء الشرقية والغربية . وكان الذهب والنحاس فى مقدمة المعادن وأكثرها تداولاً وإنتاجا فى مجالات الفنون المعدنية ، وفى الدولة الوسطى تمكنوا من الكشف عن كميات هائلة من النحاس استخرجت من طور سيناء ، وكميات هائلة من الذهب أمكن الكشف عنها فى بلاد النوبة .

وفى العرابة المدفونة عثر على مجموعات طريفة من المدى ورءوس الحيوانات والطبور المصنوعة من الوقائق المعدنية المتموجة والتى صنعت مقابضها من الذهب الخالص ، وهى شاهد صدق على تغلب المصريين القدماء وسيطرتهم على تطويع هذه الخامة بالطرق والضغط والتشكيل ، كما أسفر الكشف عن أعمال معدنية تمثل موضوعات لمجموعات من بعض الحيوانات أو مناظر القتال أو الصيد .

ولقد شهدت مصر تطورا ماديا واجتاعيا ملحوظين ، وازداد النحاس فيها انتشارا وشيوعا ، وكثر استخدامه فى صناعة الأسلحة ، والأدوات المنزلية والحلى الدقيقة على السواء .

وتمكن الفنانون المصريون من استخدام مثاقب قوية لعلها جاءت مع النحاس واستطاعوا بها تجويف أحجار أكثر صلابة ، كم صنعوا منها صحافا أروع شكلا وقيمة من الفخار ، وتمكنوا بخبراتهم وتجاربهم من التوصل إلى إنتاج سبائك معدنية للإفادة منها في إنتاجاتهم كالرونز ومكوناته (من النحاس والقصدير) وكالذهب الفضى ويعتمد على تركيب يجمع بين الذهب والفضة وكالنحاس الأصفر ويتركب من (النحاس والخراصين) .

ويما يبعث على الدهشة تلك المجموعة الهائلة من الفنون المعدنية التى تمكر الأقسام المصرية في أغلب متاحف العالم ، والتى تختلف في هيئاتها وأغراضها كم وكيفا ، كالأوافي والحلى والتماثيل والتيجان والأقدمة والنياشين والأسلحة الصغيرة ولعب الأطفال وغيرها ، وهي تشهد بالمستوى الوفيع والأداء الكفء وتظهر الدقة المتناهية في تاج الأمرة « خبيخت » وكذلك مجموعة القلادات التي عثر عليها في قبر الملك « سيزوسنزيس » الثاني والثالث .

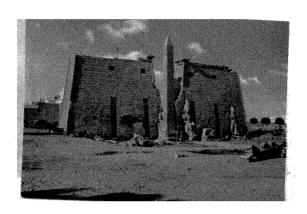
أما مجموعة « توت عنخ آمون » الموجوبة بالمتحف المصرى والتي عثر عليها في مقبرة واحدة له ، والتي يمكن أن تشغل ردهات وغرف وممرات وقاعات عديدة لكثرتها وتنوع إنتاجها فهى ذات شهوة عالمية لا سبيل إلى إنكارها ، مما دفع بعض الدول الناهضة إلى الاستمتاع بها وهى تنقل في ربوعها كأعظم سفارة لمصر في الخارج شــاهدة لما لها ومن قام بإبداعها من فناني مصر الخالدين من مكانة فنية رفيعة قل أن يجود الرمان بمثلها .

الصور التوضيحية

من ص ۱۶۳ إلى ص ۱۶۲

للفن المصرى القديم

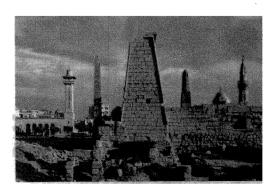

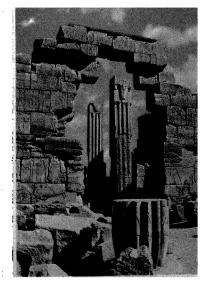
. صرح ومسلة معبد آمون رع ـــ بالأقصر

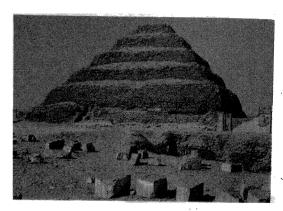
ظر عام لمعبد كوم أمبو .

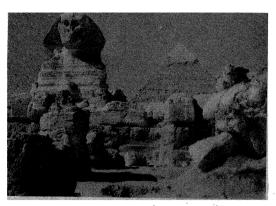
صرح رمسيس الثانى بمعبد الأقصر .

أعمدة البردى واللوتس بمعبد الكرنك .

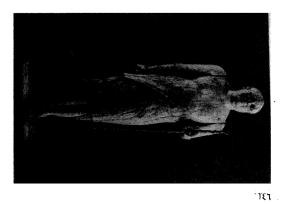

سقارة ـــ هرم الملك زوسر المدرج .

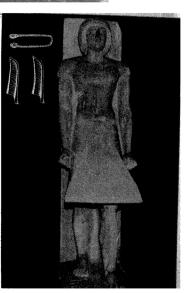
الجيزة ـــ أبو الهول وهرم خفرع .

أبو الهول بمثل الملكة حتشبسوت ١٤٥٠ ـــ ١٥٠٥ ق.م

تمثال تي من سقارة ٢٥٦٠ ق.م.

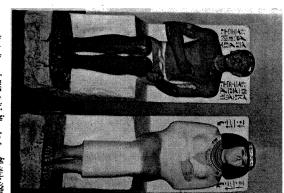

من كنوز توت عنخ آمون ــ تابوت من اللـهب الخالص ويضم النابوت مومياء الملك .

تمثال ملون من الخشب ـــ لشغالة من الدولة الوسطى الأسرة الحادية عشر ٢١٣٣ ق.م.

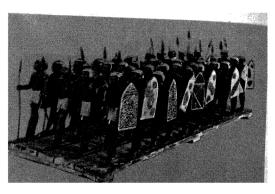

ب نختالان ملونان للأثمير رع سوتب والأميرة نفرت ٧٧٧ ق.م. (بالمتحف المصرى) من

سية من أربعين جندياً مصيهاً حاملة دروعها وحرابها ۲۱۴۰ ق.م.

ا تمثال من الجرانيت للملكة حشبسوت 120. _ 1000 ق.م. (بالمتحف المصرى).

إناء بديع من الألباستر محفوف بآلهة البيل

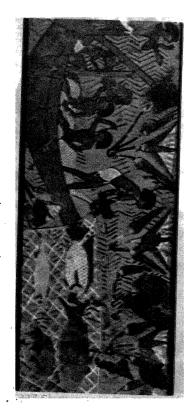
كرمى العرش للملك توت عنخ آمون وزوجته (بالمتحف المضرى)

لوحة الأوز تمثل ست وزات من ميدوم الأسرة الرابعة (بالمتحف المصرى).

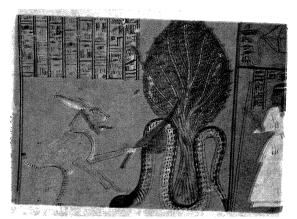
أ بردى وأوراق لوتس وبط تزين أرضية قصر الملك في تل العمارنة ١٣٦٤ ق.م. ؛

من مقبرة أبوى تعبر عن صيد الأسماك بالشباك من نهر النيل .

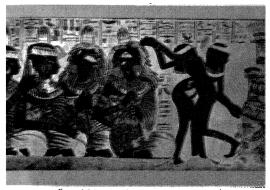
من مقبرة النبيل أوسرهات وترى ابنته تحمل آلة موسيقية .

القطة صديقة الشمس تقتل الثعبان أبوفيس من مقبرة النبيل أنهايرخاء أو ١١٨٦ ق.م.

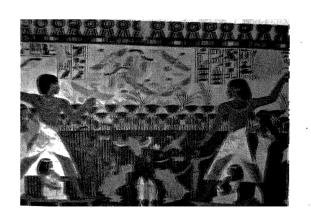
الإلهة بتاح ـــ سوكاريس في صورة صقر مجنح وهو يركب القارب من مقبرة النبيل باشد ١١٥٧ ق.م.

حفل راقص للنبلاء يتخلله موسيقى وطرب ـــ من مقبرة غير معروفة .

الأقصر ــ نقش حائطي ملون من مقبرة ناخت بطيبة .

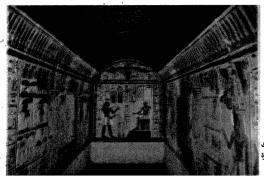
: • ناخت يصطاد الطيور والأسماك من مقبرة النبيل ناخت ـــ ١٤١٥ ق.م.

جزء من تصوير على البردى من الأسرة العشهين يعبر عن قوارب في رحلة نيلية ، كما يمثل بعض الشئون الزراعية .

الأقصر _ نقش حائطي ملون من مقبرة منا .

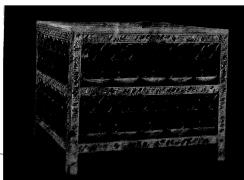

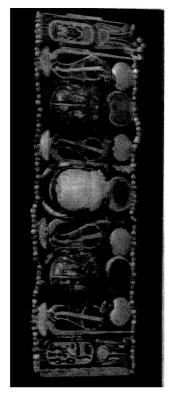
محراب منهن بالنقوش خاص بالملك تحتمس الثالث من الأمرة الثامنة عشرة ١٥٨٠ ق.م

الخزانة الذهبية الكانوبية للملك توت عنخ آمون (بالمتحف المصرى)

من كنوز توت عنخ آمون صندوق مزخوف برموز من العاج وكتابات (بالمتحف المصرى) .

الصف الرابع

أسئلة في مادة اختيارية (أساسية)

بالنسبة للفن المصرى القديم:

- ٢ ــ أثر عن الفنان المصرى القديم أنه ظل سيد المادة يطوعها بين يديه ويذلل أعتاها وأصلبها . ما
 مدى صحة هذا الرأى ؟
- س ما نوع الموضوعات المصورة والمحفورة التي أجراها الفنان المصرى القديم على جدران المعابد والمقابر.
- ع. ما هى الأسس المعمارية التى قام عليها فن العمارة المصرية القديمة فى ظل إنشاء المقابر والأهرامات والمعابد.
- الاكر ثلاثة أنواع من الأعمدة من الطرز التي عالجها الفنان المصرى القديم مع وصف موجز لهيئاتها العامة .

174

الفن القبطيي

مقدمــة:

عندما انتشرت المسيحية في أنحاء الإمبراطورية الرومانية ظهر تأثيرها واضحا من خلال بعض الطرز . الفنية المحلية إلا أنها اختلفت في بعض السمات عن الفن البيزنطي .

ومن أهم هذه الطرز المسيحية أسلوب تأثر تأثرا ملحوظا بالتقاليد الشرقية ، والاتجاهات المحلية التي كانت تسود مصر ، وعرف هذا الطراز بالفن القبطى الذى استمد مقوماته من روح الشعب القبطى ذاته دون أن يعتمد في أساليبه على أية توجهات مفروضة من الدولة ، فقد كان للبيئة المصرية وروحها الأصيل الأثر القوى في إمداده بكل ما يحتاج إليه من أسس فنية وعناصر تشكيلية وطابع مستقل ساير روح الشعب ونمط الحياة التي انبثق منها ونشأ في رحابها وبين جنباتها .

وكانت مصر فى بعض مواقعها الوسطى والعليا تضم بعض المراكز الدينية والقبطية ومن بينها أهناسيا وأديرة سقارة وباريط وكنائس دندرة ومناسك سوهاج وغيرها .

أُطلقت كلمة قبط على المسيحيين الذين عاشوا على أرض مصر وهي كلمة عربية الأصل اشتقت من اسم مصر باللغة الإغريقية « إيجيبتوس » وصارت كلمة قبط اسما مميزا وعنوانا لمسيحي مصر منذ قيام الفتح العربي على يد عمرو بن العاص عام ١٤١٦م .

ويمكننا حصر الطرز القبطية في المراحل التالية:

أولا طراز رومانى استمد روحه أساسا من الأساطير الإغريقية الرومانية ويتميز فى أصوله بمحاكاة الطبيعة وبروز الصفات الحركية ، ونجد آثاره خلال القرنين الرابع والخامس .

ثانيا طراز يتسم بالروح المسيحى كمرحلة انتقال استمد مقوماته من استمرار بعض العناصر المشتقة من المورز من الموضوعات الوثنية التي كانت متعلغلة من قبل بالإضافة إلى وضوح مجموعة من المموز المسيحية ، وتنحصر منجزاته في القرنين الخامس والسادس.

ثالثا طراز قبطي يعبر فى مظاهره عن الفن المسيحى ، ولكن فى مسحته القبطية المستمدة من روح الشعب فى مصر وتكثر فيه العناصر والوحدات ذات الرموز التى تحمل فى طياتها معالم الشخصيات المسيحية ، وترجع إنتاجاته إلى القرنين السادس والسابع .

وقد استمرت الفنون القبطية فى مسارها بعد الفتح الإسلامى العربى تؤكد فلسفتها داخل الكنائس والأديرة التى زخرت بالكثير من المعالم الفنية المتعددة الألوان ، ومما لا شك فيه أن الفن القبطى فى بعض مظاهره قد استلهم روح الحضارة المصرية القديمة وبخاصة في كل ما يرتبط بالطابع الروحي والعقيدة. الدينية وجو الحياة المحلية والشعبية .

كما تأثر أيضا منذ المبتدأ بالفن التدمري السورى الذى شاع بخاصة فى مدينة الإسكندرية مع غزو الملكة زنوبيا للعاصمة ، كما ظهرت مؤثرات الفن الساسانى إبان احتلال الساسان لمصر على أعقاب خروج الرومان من القطر المصرى .

والمعروف أن الفن القبطى قد تعرض فى بداية تكوينه لبعض الاضطهاد والضغط الأمر الذى اضطر الفنان إلى تفادى الاحتكاك والتصادم وعدم التعرض للاتهامات والمسئوليات التى قد تقضى على البقية الباقية من خيراته الفنية التى اكتسبها فجنح إلى أسلوب الرمزية والتورية التى حملته على البحث فى القيم الروحية على طيقته الحاصة متجنبا كل عوامل البذخ فاقتبس الكثير من العناصر التى اشتقها من الحضارات المذكورة التى عاصرها واحتك بها ، مضيفا إليها فكرا جديدا يتفق وعقيدته ومثاليته وخلع على فنونه التى اتسمت بالوظيفية مسحة فنية مميزة لطبيعته وكانت الفترة الواقعة بين القرنين الرابع والسابع الميلادى هى الفترة الذهبية للفنون التطبيقية القبطية .

العمارة القبطية:

أسفرت الكشوف عن وجود بعض الكنائس بمدينة الإسكندرية إبان القرن الأول الميلادى وفى نبايته بخاصة ، وقد نوهت المصادر التاريخية بأن القديس مرقص أعدم عام ٩٨٠ ميلادية ودفن بكنيسة فى الإسكندرية وهذه الكنيسة وغيرها من الكنائس الأولى التي شيدت فى العصر الرومانى ، قد أزيلت عن آخرها فى عهد الإمراطور « دقلديانوس » .

وفى أواخر القرن الرابع شيدت عدة أديرة فى مناطق شتى من القطر المصرى واتخذها الرهبان مستقرا حميما للتعبد والتصوف الدينى والعزوف عن أعراض الدنيا ومباهجها الفانية وفنونها الزائلة .

والمعروف أن القديس « بولس » كان في مقدمة من بدأوا أسلوب الرهبنة في مصر متخذا من أحد الكهوف بساحل البحر موثلا له ولحواويه لتطبيق التعاليم والشعائر والطقوس التي كان يدين بها . وأخذت الرهبنة تشق طريقها على أسس منظمة على يد القديس « أنطون » الذي عثر على القديس « بولس » وهو معتكف في كهفه .

ثم ازدادت الأديرة ذيوعا وانتشارا متخذة أماكنها في المواقع النائية المنعزلة بعيدا عن العمران ، وكان بعضها في حدود الصحاري والواحات أو على ضفاف النيل الهادئة ومن المعالم البارزة في هذه الأديرة أنها كانت تحاط بأسوار عالية حصينة منعا من الإغارات أو التعدى ، وبداخل الدير تشيد كنيسة تمارس فيها طقوس العبادة .

ومن أمثلة هذه الأديرة الشهيرة الدير المحرق ودير أبو فانا في الصحراء قرب مدينة أميوط ثم دير الأنبا مقار في صحراء وادى النطرون ودير السريان ودير القديس أنطون في صحراء البحر الأحمر .

وانتقل بعض الرهبان إلى صحراء سينا وأقاموا هنالك ديرا وكنيسة ، وشيد الإمبراطور « جستنيان » حصنا منيعا نجيط بهذا الدير والكنيسة ، وهو يعرف حاليا بدير سانت كاترين .

وكان الرهبان يعنون عناية خاصة بالأديرة والكنائس وبوجود أسوار منيعة تحيط بها بعكس بعض الكنائس التي أقيمت بالمدن ولم تجد الرعاية الواجبة مما عرضها للاندثار والانهيار ، ولم يبق منها إلا ما ندر .

إلا أن سياسة إقامة الأديرة والكنائس التابعة لها أخذت فى الاتساع والانتشار ، ومن أمثلتها دير الأنبا أرميا بسقارة ودير أبا يولو ببلدة باويط ودير الأنبا سمعان بالقرب من مدينة أسوان ، ودير أبو حنس بمحافظة أسيوط .

وفى مصر القديمة شيدت بعض الكنائس التى تنجه إلى الأشكال البازيليكية المستطيلة ، والبعض الآخر يتجه إلى الشكل البيزنطى الميع الذى تعلوه القباب ومنها كنيسة القديسين « سرجيوس » و « باكوس » أبو سرجه وتقع هذه الكنيسة حاليا وسط حصن بابليون .

أما الكنيسة المعلقة فيرجع عهدها إلى القرن الخامس ، وقد أقيمت فوق برج من برجى إحدى بوابات قصر بابليون الرمانى ، وكان هذا الحصن مشيدا فى عهد الإمبراطور « أركاديوس » وعرف باسم قصر الشمعة أو قصر بابليون .

ومن هذه الكتائس أيضا كنيسة العذراء وكنيسة القديسة بربارا التي أقيمت تكريما للقديس حنا إلا أن اسمها قد تغير بعد أن نقل إليها رفات القديسة بربارا .

وهذه الكنائس تشتمل عادة على مجموعة من الأعمدة الرخامية أو الحبجرية في صحن الكنيسة قويبة الشبه بيهو الأعمدة الذي تعرفه في المعابد المصرية القديمة .

كم تضم الكنيسة الهيكل الذي يرتبط بإشارة السيد المسيح ، كما هو الشأن في وضع القبلة في المساجد الإسلامية التي يتجه فيها المصلى إلى البيت الحرام كما يوجد بالكنيسة عدة قباب خالية من الزخارف في سطوحها الخارجية ، ولكنها تخلو من أبراج الأجراس التي نشاهدها في الكنائس الغربية إلا أنها وجدت في بعض الكنائس التي شيدت في الصحراء .

ومما يؤثرُ عن هذه الكنائس القبطية الملكورة وأمنالها أنها تنضمن مجموعات نادرة من الأعمال الفنية الحجرية والخشبية كما احتوت على عدد كبير من الأوانى المعدنية والمباخر المتقنة الصنع ، كما اشتملت على مجموعات قيمة من الستائر والمفارش والسجاد تدل على أصالة هذه الأنواع الفنية القبطية وجودتها فى مصر منذ أقدم العهود .

النحت القبطي :

فى الفترة المبكرة التى ترتد إلى القرنين الثانى والثالث تأثر النحت القبطى بالفن الرومانى كتمثال ِ الكاهن الذى عثر عليه فى كنيسة القديس مينا بمربوط وبالفن التدمرى الذى اهتم بنقش الشواهد بصور المتوفى ، ومن الأمثلة التى تنجه فى هذه الناحية قد وجدت فى مدينتى قفط وكوم الرجيب فى الوجه القبلى .

وظهرت أيضا تأثيرات مصرية قديمة بالنقش البارز عثر عليها فى باويط تعبر عن الإله حورس فى هيئة فارس بزى رومانى يلقى رمحه فى جسد الإله الشرير « سست » .

لم يهتم المثال القبطى بالنحت المستدير المتكامل الجوانب إلا فى النادر وأكثر من النحت البارز الذى تميز أول الأمر بشدة البروز ، ثم استقر على أسلوب مبسط يميل إلى التسطيح .

وفى مدينة أهناسيا أكثر المراكز القبطية تكثر المنحوتات القبطية المستمدة من الموضوعات التى تصور الآلهة الإغريقية كالمثال الذى وجد على هيئة أفروديت تنجم من صدفة الماء المفتوحة ، كما وجدت نحوت كثيرة أيضا يسودها المدلول الرمزى الذى شاع كثيرا فى الفنون القبطية .

وفى بلويط وسقارة وغيرهما من المراكز وجدت ألواح حجوية متسمة بأسلوب البلاط البيزنطى . ويظهر هذا الأسلوب بخاصة فى لوحة ترجع إلى القرن السادس منقوشة بوحدات الصليب موضوعة فى دوائر تكونت من تفريعات نبات العنب وثماره وتبدو هذه الزخارف المتكررة فى نظام هندسى بديع . وقام النحات القبطى بنحت بعض الحيوانات من الأحجار ويخاصة تماثيل الأسود لارتباطها بالفكر الدينى وكذلك مثلت بعض الحيوانات الأعرى ونوعيات من الطيور .

ولما حل القرن السادس جنح الفنان القبطى إلى عملية تحرير الأشكال الطبيعية وابتكر أسلوبا تجريديا توصل عن طريقه إلى ابتداع تكوينات مترابطة كزخارف هندسية من التفريعات النباتية وتحتوى الكنائس والأديرة على كثير من الأعمدة الحجرية التى تنتهى بتيجان مزخوفة بوحدات نباتية أو حية أو هندسية ، وكانت التيجان الأولى منقولة من الطراز الكورشى الرومانى ، ومن أمثلتها ما وجد فى كنيسة القديس مينا .

ويحدث تطوير آخر على أوراق نبات الأكتئس جنح فيه النحات إلى التبسيط وظهور حروف مسننة بعيدة عن الأشكال الطبيعية وبهذا التعديل أكد الفنان شخصية الفن المسيحى بزخوفة تاج العامود برموز مسيحية وذلك بإحلال الصليب عمل الثمرة في تفريعات النبات الرأسية ، ثم تنوعت أشكال تيجان الأعمدة تنوعا بالغا في الكنائس القبطية حيث تشابكت التفريعات النباتية وأخذت هيئة السلال منذ الفرين الرابع والخامس وظهرت نماذج لهذا النوع في سقارة والأشهونين وباويط والإسكندرية .

وأضاف الفنان القبطى ابتكارا لهذا الطراز من السلال حيث أحل محل التفريعات السلة شبكة من

تفريعات العنب بأوراقه وعناقيده كما يظهر داخل السلة وحدات مقتبسة من الأسود وأوراق الشوك وسعف النخل والحمامة والصليب نحتت بعناية وحساسية حتى أننا نستشعر رقتها وليونتها وتمايلها وكأن الهواء يداعبها ويحركها .

ونلاحظ أنه بسط كثيرا فى ورقة العنب ثما أدى بها فى بعض الأحيان إلى النواحى الرمزية . والزائر للمتحف القبطى يشاهد مجموعة متعددة من هذه الأعمدة بتيجانها التى نوهنا بها تعد مصدرا غنيا للنحت القبطى الذى يتجلى فيه التلخيص الواعى للأسلوب الهندسى الأصيل .

التصوير القبطـــى :

زاد اهتمام الفنان القبطى بفن التصوير بسبب خلو أغلب الكنائس من الأعمال الفنية النحتية التى تلتزم بالتجسيم المتكامل. وكان لابد في هذا المناخ من ظهور بعض الطرز الجديدة في مجال التصوير في الأديرة المسيحية . واتجه الفنانون المصورون إلى العناية برسم الأشخاص في أوضاعها المثالية من مظاهرها الأمامية كما هو الأسلوب الشائع في كثير من المناطق الواقعة في الشرق .

وتركز إهتمام المصور القبطى في معالجة التكوينات والتجمعات البشرية التي يقوم عليها التعبير الناجح ، أما معالم الدقة في رسم العناصر فكانت في المرتبة الثانية من اهتمام المصور ، ويظهر هذا الاتجاه بخاصة في النماذج التي عثر عليها في باويط وأم البريجات في الفيوم وفي دير الأنبا أوميا بسقارة وقد جمع الكثير منها واحتل مكانه في متحف الفن القبطى .

كما عنوت إحدى البعثات البولندية على مجموعة من الصور الجدارية فى أحد الأديرة بالنوبة وتتسم بالدقة والمهارة الفنية رمزا وتعنيرا .

وظهر أيضا بكارة فن التصوير الجدارى (الإفرسك) على الجدران التي تكسوها طبقة من الجص على هيئة موضوعات دينية مقتبسة من سير الأنبياء وحياة السيد المسيح والسيدة العذراء بخاصة ، وبعض القديسين ، وقصة آدم وحواء وكانت هذه الموضوعات تنميز بالجلال والرهبة وتعكس الشعور بالقدسية والوقار .

وفى باويط وسقارة عثر على أغطيات للمحاريب التى توجد فى صدر الكنيسة بصور دينية ملونة وهذه المجموعة من الموضوعات من مقتنيات المتحف القبطى ويلمس المشاهد فى رسم الأشخاص تميزها بخطوط قوية معبرة وفى أوضاع المواجهة وتظهر عيون الأشخاص الواسعة اللوزية الشاخصة والتى تشبه إلى حد كبير سمات التصوير السابق المعروف فى طرز الحضار البيزنطية.

وعرفت مصر بخاصة بكثرة المراكز التى اشتهرت بتصوير الأيقونات المستمد أسلوبها من مدرسة الفيوم . ولعل من أروع أمثلتها الصور التى وجدت فى دير القديسة كاترين ، وهى تسجل تصويرا لأحد القديسين .

لقد كان الفنان المصور في العصر القبطي في مصر يحيا حياته الفنية من خلال عمله كمصور وكأنه

الواعظ المبشر والراعى الموجه الذى يؤكد ارتباطه دائما بقومه وبالمجتمع الذى يعيش فيه ، معبرا فى إنتاجه عن ولائه لهذا المجتمع وعن انتأله إلى تربته وبيئتة التى يمتزج بها ويتلاحم ومظاهرها .

النسيج القبطسي:

سبق أن أشرنا إلى انتشار الرهبنة في الديانات المسيحية كما أن كثيرا من الأقباط والرهبان قد اعتادوا الإقامة داخل الأديرة البعيدة عن حياة الناس اليومية ولهذا أقبلوا على ممارسة فن النسيج ووجدوا في مجالاته الرحية فرصة مواتية للعمل الدعوب داخل هذه الأماكن الهادئة البعيدة عن ضجيج الحياة وشواغلها ويعتبر النسيج القبطى من أعظم المخلفات الفنية التي اتسمت بالإنتفان والدقة والتميز .

ومما هو جدير بالذكر أن معظم هذا الانتاج كان يصدر إلى روما وبيزنطة إبان الحكم الروماني .

ونظراً لأن الفن القبطى فى جوهره تراث شعبى أصيل فقد كان محررا من رقابة السلطان الرسمية ، ولذلك انتشرت صناعة المنسوجات فلم تقتصر مراكزها على المدن الشهيرة بل انتقلت إلى كثير من البلاد الصغيرة ، فاشتهرت الإسكندرية بمنسوجاتها الكتانية وانتشرت مراكز صناعة المنسوجات الصوفية فى مصر العليا فى أخم وأسيوط وأهناسيا والبهنسا والفيوم ، وكانت هذه المنسوجات تتميز بزخارفها المتعددة التى تعفى والزى والأستار والأعطيات التى تلائم اللفوق المحلى .

وكان من غادة الأقباط أن يكفنوا موتاهم بأفخر الأزياء المنسوجة التى تنتشر عليها الزخارف القائمة على الأشرطة الرأسية والأفقية ، وهذه الزخارف إما أن تنسج فى القماش أو تنسج فى جامات تضاف فوق النسيج ذاته ، كما كانت تطرز فى بعض الأحيان .

وكان النساج يتوصل إلى هذه الزخارف عن طريق الخيوط الصوفية الملونة التى يضيفها إلى النسيج الكتانى ، ويمكن تقسيم الفترة الواقعة من القرن الثالث إلى القرن الثامن إلى فترة زخارف المرحلة الكلاسيكية التى تستمر إلى حين ثم تظهر بعدها عناصر زخوفية مستمدة من روح الدين المسيحى. الذى صار دينا رحميا .

وقد ابتكر الفنان القبطى تصميمات زخوفية نوعية تصلح بخاصة لنسيج القباطى الذى يستعمل عادة للأميتار النى تعلق على الجدران ، وكانت هذه التصميمات إما أن تغطى السطح بأكمله أو تقع فى نهاية الستارة على هيئة عقود توجد بينها عناصر آدمية من الرجال أو النساء يقومون بمراسم تعبدية .

وفى القرنين السادس والسابع يظهر الطراز القبطى الذي تخلو زخاوقة من أثر الأساليب الهلينستية ، وترول منه العناصر الوثنية ، كما تظهر به أيضا بعض التصميمات المستمدة من قصص الأنبياء كقصة النبي يوسف وأخوته وقصة إسماعيل الذي افتداه مولاه بكبش عظيم ، ونلاحظ أن زخارف هذه الآونة كانت معبرة بصدق عن روح الفن القبطى الأصيل وطابعه الذي لفظ تقليد الطبيعة معتمدا على الموحيات النفسية والانطباعات التي تدور في فلك المقدرات والسير التي كان الناس يحنون إليها وينجذبون إلى مغزاها وبيقها وانعكاساتها على عاداتهم وتقاليدهم التي ارتبطوا بها بقوة شديدة وإيمان راسخ .

وقد تأثر النساجون الأقباط بزخارف الفن الساساتى وببعض العناصر التى دانوا بها واقتنعوا بجمالها كشجرة الحياة التى تتوسط الكائنات الحية فظهرت فى معظم المنسوجات القبطية ، وكذلك ظهرت زخارف أساسها الرءوس الآدمية التى تبدو بدون رقاب وتتوسطها أشكال آدمية فى مربعات كذلك زخارف الخيول المجتحة والكباش ذات القرون الضخمة وقد وجدت فى منسوجات مقابر مدينة الشيخ عبادة .

اعتمد الفنان القبطى على الزخارف الاصطلاحية ذات الألوان الزاهية متجنبا محاكاة الطبيعة ، واختار الموضوعات المستمدة من الأصول الدينية التى تقوم على وحدات مؤسسة على الصليب والحمامة والنجمة والعنب وأوراق الشوك وغيرها وأمند ذلك حتى القرن العاشر الميلادى .

والجدير بالذكر أنه على الرغم من وضوح شخصية الفن القبطى وانفراده بطابع صريح له قسماته ومعالم منذ القرن السادس الميلادى إلا أن المنسوجات القبطية لم تخل زخارفها من التأثر بالعناصر المصرية القديمة كالمناظر النيلية أو علامة عنخ وقد استمرت الأتماط الزخوفية فى المنسوجات القبطية خلال فترة طويلة بعد الفتوحات الإسلامية .

الخزف القبطسي :

قام الفنان القبطى فى مجال الخزف باتخاذ أسلوب مستمد من طبيعته المصرية وفى ضوء احتياجاته الأساسية من الأوانى الفخارية المختلفة الهيئات والأطباق ، والسلاطين والمسارج والقدور والتحف الخزفية التى حافظت على صبغتها وشخصيتها وقيمها الفنية التشكيلية كما وجدت فى التراث الخزفى القبطى مجموعات من لعب الأطفال والدمى والوجوه البشرية وبعض الحيوانات والطيور فى تعبيرات محوره ومجردة أو رمزية تسلبها مظهرها الطبيعى الواقعى .

على أن ما يلفت النظر أن الفنان التطبيقى القبطى قد قام بدوره بتنفيذ موضوعات متعددة نفذت بأسلوب الفسيفساء زخرف بها جدران الأديرة وقد اتسمت بالطابع الزخرق والهندسي مع مسحة رمزية ، أما الكائنات الإنسانية الحية فلم يعالجها كثيرا بالصورة التى نلحظها فى أعمال الفسيفساء المسيحية الغربية .

أشغال الخشب القبطية:

ظهرت ألوان متعددة من أشغال الخشب فى الحضارة القبطية ومنها الأبواب الخشبية ونقوش الألواح التي تم تنفيذها بأسلوب الحفر فى الخشب ومنها أعداد كثيرة بالمتحف القبطى ، ويتجلى فيها دقة الفنان فى الحفر، وشيوع عناصر الحركة سواء فى معالجة الحيوانات أم النباتات أم الأسماك أم الطيور أم الإنسان وقد روعى فيها إحكام أسس التصميم ودقة الصياغة بحس فريد متميز لم يحفل كثيرا بالنسب والهيئات الطبيعية ، كما عثر أيضا على مجموعات من المحاذج الخشبية كالصناديق والهياكل والعلب وغيرها وقد طعم بعضها برقائق الأخشاب الثمينة أو الخامات الأحرى كالعاج والصدف لتبدو جميلة براقة .

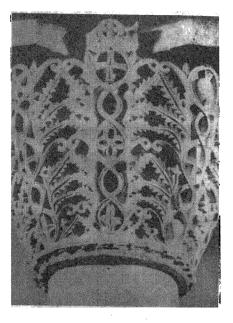
فن الحلى وأشغال المعادن القبطية :

استخدم الفنان القبطى قدراته العملية ومهاراته الأساسية فى تشكيل بعض النماذج التى تستخدم للزينة . وفضلا عن إحساسه بشكله العام الذى يتجه فى أكثره نحو الرمز إلا أنه كان يعالج سطوح الحامات التى استخدمها فى هذا الغرض ببعض وسائل الحفر الدقيق بعناصر تنزع إلى تسجيل بعض الأفكار الدينية والتعاييذ السحرية وتتجه فى أنماطها إلى البسيط وتوخى الميول الشعبية الفطرية والوفاء باحتياجات التجميل ، ولكن فى حدود لا تصل بها إلى الإسراف أو المبالغات التى نجدها فى بعض الحضارات الرحري .

ولم يغفل الفنان القبطى أن يشكل بعض الأدوات والنماذج المعدنية التى نفذها بالبرونز ، والتى ترتبط أساما بمراسم الكنيسة كالمباخر والصلبان والقنينات الفضية والمسارج والشمعدانات .

كما أبدع أيضا مجموعات متنوعة الأشكال والتصميمات من الأواني التي تخضع للاستعمالات المنزلية ، وتظهر في القناديل المسيحية أشكال الصلبان كم تظهر أحيانا على سطوح الشمعدانات بعض الزخارف المقتبسة بتصرف من الزخارف الهلينيستية . الصور التوضيحية للفن القبطى من ص ١٧٥ إلى ص ١٩٦

تاج عامود من الحمجر الجيرى على هيئة سسلة من كنيسة بدير باويت محلى بأوراق الأكانش المتشابكة السوق لتشكل فراغات بينة بها صلبان أو أوراق لناتية . يوجد هذا العامود الآن بمتحف اللوفر بهايس وهو من القرن (١٧:١٢)

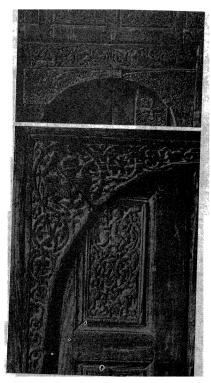
من تيجان الأعمدة القبطية بالمتحف القبطى بالقاهرة ، تظهر فيه الأمراق النباتية المرنة بانحناءاتها الرقيقة وببروز شديد .

تاج عامود من الحجر الجيرى نقوشه أشبه بأغصان تداعبها الرياح ـــ بالمتحف القبطى بالقاهرة .

تاج عامود من الحضارة القبطية يوضح قدرة الفنان على النحت البارز المرتفع البروز. حجر جيرى ـــ بالمتحف القبطى بالقاهرة .

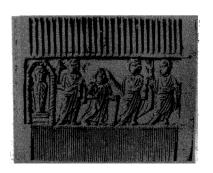
عالج الفنان القبطى فن الحفر في الخشب بروح الشهم الواعى لطبيعة الخامة ولعب بالعناصر المقدسة كالصليب والحمامة والطاووس وحيوانات كتيرة تفشت مع تفريعات نباتية تخدم الموضوع وتسهم في تكامله .

أيقونة للعذراء ــ بالمتحف القبطى بالقاهرة .

قطعة قماش رسومها منوعة الألوان ويظهر وسطها شكل قنطور ـــ بالمتحف القبطى بالقاهرة .

نقش دينى بارز على مشط عاجى لشفاء الأعمى وإقامة لعازر من الأموات ــ بالمتحف القبطى بالقاهرة .

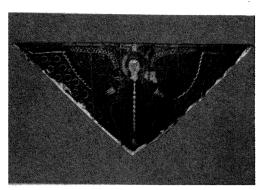
. حَيَّة كنيسة مزخوفة برسوم مائية ترجع إلى القرن السادس الميلادى ، وتوجد الآن بالمتحف القبطى بالقاهرة .

كنيسة القديس أباكير بمصر القديمة ـــ الشهيد أنبا بامحوم وأخته . (من شهداء أخميم) .

كنيسة مار مينا بفم الخليج ـــمار مرقس الإنجيلي .

دير الأنبا مقار . بوادى النطرون الشاروبيم رفيق القديس الأنبا مقار .

ن كنيسة القديس مرقوبوس بمصر القديمة ــــ القديستان صوفية وأوفعية

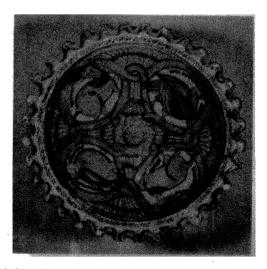
اناء خزفى على سطحه رسوم آدمية. وأسماك وحيوانات ونباتات وثمار . لاحظ البساطة التامة وعدم التكلف في إجراء اللمسات الخطية .

من كتيسة مار مينا بفم الخليج أنبا صرابامون الأسقف والشهيد .

اهتم الفنان الفبطى بفن الحرّف. وهنا نقع على مثال طويف لطبق عرق يتضمن وحدات بسيطة من رسوم لأسماك وطيور تكملها خطوط وأقواس هندسية

طبق عزق أبدعة قنان قبطى ذو تصميم محكم مؤسس على مجموعة من الطبور والغزلان . ولعبت الحنطوط والأقواس دوراً بارزاً في شغل الفراغات

الصف الرابع المدة اختيارية (أساسية)

بالنسبة للفن القبطسي:

- ١ ــ يقع الفن القبطى بين حضارتين عربقتين . اذكر هاتين الحضارتين بحسب وضعهما التاريخى والزمنى ، وبين المؤثرات التى انعكست من الفن السابق للفن القبطى على بعض اتجاهاته ومساراته الإبداعية .
- ٢ ــ ما هى الأوضاع والعناصر التى تقوم عليها الكنيسة المسيحية ومكوناتها الأساسية من الأعمال الفنية .
- " لم يهتم المثال القبطى كثيرا بالنحت المجسم، واتجه أكثر إلى معالجة النحت البارز . ما هى أبرز
 الموضوعات التى طرقها ونفذها بهذا الأسلوب وما هى العناصر التشكيلية التى أدخلها بكنزة على
 مثل هذه الأعمال ؟
- ع. يعتبر النسيج القبطى من أعظم المخلفات الفنية التى اتسمت بالإنقان والدقة فى التنفيذ . ما هى
 المدن المصرية التى اشتهرت بهذا الفن وما هى الخامات التى استخدمها النساج فى تنفيذ
 منسوجاته .
- اهتم الفنان القبطى بفن التصوير أكثر من اهتامة بفن النحت الذي يلتيم بالتجسيم المتكامل ، ما
 هي العناصر التي ركز عليها الفنان القبطى في التعبير عن موضوعاته التصويرية الجدارية .

الفنان النحات ميشيلانجلو بوناروتى (١٤٧٥ ـــ ١٥٦٤) أوائل القرن السادس عشر

مقدمة وعرض:

ولد « ميشيلانجلو » فى مدينة صغيرة أسمها (قلعة كابيس) قريبة من فلورنسا وكان والده حاكما عاما لهذه المدينة ، وكان فخورا بهذا الابن ، ولذلك أسماه « ميشيلانجلو » مشتقا من اسم أحد الملائكة . وقد عهد به إلى مريبة كانت زوجة لعامل يشتغل فى الرخام ، ومن هنا ظهرت ميوله إلى هذه الحامة وإلى فن النحت وكان يصرح دائما أن الفضل فى هذه الموهبة الفنية التى اكتسبها بالمعايشة يعود أول ما يعود إلى تلك المريبة ، ولما بلغ مكانته فى عالم النحت بر بها ، وكان أبوه يبغى أن يعمل ابنه فى التجارة التى لم يتعلق بها الابن قط ، فلما بلغ الثالثة عشرة من عمرة عهد به إلى الفنان « جيلا ندايو » ومكث معه ثلاث سنوات أظهر خلالها استعدادا خارقا لنحت التماثيل أكثر من التصوير .

وكان « لورنزو ميدتشى » قد أنشأ مدرسة لعمل التماثيل والحفر فى جناح من حديقة مقبرة ، وأوصى « جيلا ندايو » أن يختار اثنين من بين تلاميذه ، وكان « ميشيلانجلو » أول من اختاره لهذه المهمة وعينه فى مدرسة الحديقة ، وأظهر « ميشيلانجلو » نبوغا ملحوظا مما حببه إليه وقربه من قلبه فخصص له راتبا شهريا منتظما إلى أن مات « لورنزو » فبذأ الشاب الطموح يشق طريقه بأسلوب جديد .

في هذه الفترة بلغ « ميشيلانجلو » الخامسة عشرة من عمره حيث استطاع أن يتصل بعلية القوم وطابت له الحياة . وكان « سافونارولا » الراهب قد بدأ يبشر بدعوته ويلقى خطبه الدينية ، ويحض على فضل التعليم وبالابتعاد عن عبث الحياة ، فأثارت هذه الدعوة الشعور في فلورنسا ، ولكن « ميشيلانجلو » كان من المعجيين بهذا الراهب إعجابا شديدا ، وكان ينصت إلى آرائه الثورية وخطبه الرائة بكل التقدير ، ثم يعود في جلسات المساء ليشارك في المناقشات التي تدور بين علية القوم في قصر « لورنرو » .

وكان هذا المجلس يضم العالم والشاعر والأديب ، وترتب على ذلك نمو عقله واتساع مداركه على حين أنه كان حريصا على أن يتابع فنه الذى عشقه وأشربت روحه بجمال الطبيعة وعظمة العالم القديم . وف عام ١٤٩٧ مات « لورنزو » وكان قد نوه فى وصيته بإكرام « ميشيلانجلو » الذى حزن عليه حزنا شديدا وفكر فى الرحيل ولكن « بيرو » الحاكم الجديد وهو شقيق « لورنزو » أبقاه غير أن هذا الرجل كان ضعيفا ركيك الشخصية غير موفق فى الحكم فناصبه شعب فلورنسا العداء وخرج على طاعته إذ لم تكن له صولة أخية « لورنزو » .

صمم « ميشيلانجلو » على الرحيل إلى « بولونا » وهنالك قرأ شعر « دانتي » وغيره ، واختلط بالهيئات العلمية وانصرف للطبيعة وعكف على دراسة الفن القديم حتى تم الأمر في فلورنسا وانتصر الشعب بعد خيانة « بييرو » لوطنه فعاد يعمل في وطنه كما كان .

ومن تماثيله التى اكتسبت شهوة خاصة ، وهو فى سن العشرين «كيوبيد النائم » صنعه من الرخام ، وأجاد نسبه وأجزاءه وشبّعه بالروح اليونانية حتى لقد بيع فى روما على أنه تمثال أثرى يونانى ، فاتجه إلى إنتاج عدة تماثيل أخرى يونانية ورومانية كتمثال « باكوس » وتمثال « دنيس » .

وفى سنة ١٤٩٨ ثارت فلورنسا على الراهب « سافونارولا » وأماتوه حرقا بينها كان « ميشيلانجلو » فى روما ينحت تمثالا رخاميا أسماه الرأفة « للسيدة العذراء » وقد بدأ على وجهها حزن أجمل من الجمال نفسه ، ورقد على ركبتها « سافونارولا » كأنه المسيح قوى العضلات جميلها ، حتى ليخيل للرائى أنه ليس ميتا ولكته ينام نوما هادئا أو فى حالة من الإغماء ، فسجل « ميشيلانجلو » بذلك تلك الحاذثة المروعة تسجيلا أغنى من أضخم المجلدات ، وقد رفع « ميشيلانجلو » اسمه عاليا بعد أن صنع ذلك التمال المشهور .

شاهد بعد عودته إلى فلورنسا قطعة كبيرة من الرخام فى مكتب الأعمال بالبلدة ، وكان أحد المثالين قد شرع فى تحويلها إلى تمثال ، فشمر « ميشيلانجلو » عن ساعد الجد وأخرج منها تمثاله العالمى « داود » الذى أقم له متحف خاص به .

وكان هذا الانتصار سببا في خلق خصومات وعداوات كثيرة بين أقرانه من الفنانين ، وفي مقدمتهم
« ليوناردو دافنشي » وسنحت له الفرصة عام ١٥٠٥ بالرحيل إلى روما تلبية لدعوة البابا « يوليوس
الثانى » ولكنه سرعان ما عاد فندم ، ذلك لأن البابا كان يرغب في إقامة قبر فخم ذى نصب فنى ليدفن
فيه بعد وفاته ، ولما قبل هذه المهمة سافر إلى محاجر كرارا ومكث بها ثمانية أشهر ينتخب كتل الرخام
اللازمة للعمل ثم عاد إلى روما ينتظر ورودها ، ولكن فنانا آخر يدعي « برامنت » وهو مهندس البابا
المختار كان يغار منه فما لبث أن همس في أذن البابا بأنه فأل سيىء أن يبنى قبر للبابا في حياته ، ومن ثم
غير البابا رأيه وأمر بقفل أبواب الفاتيكان في وجه « ميشيلانجلو » وتركه دون أن يعوضه برغم ما تكبده
من ديون لشراء الرخام ونقله من كرارا فعاد حزينا يجر أذيال الفشل إلى فلورنسا .

ولكن البابا كان شديد التردد فسرعان ما استدعاه ومناه بالوعود السخية وبعد أخذ ورد ورجاء ووفض قبل « ميشيلانجلو » الدعوة وشد رحاله الى روما وكلفة البابا صنع تمثال له من البرونز قضى فيه عامين ، ولكن أراد القدر فناء هذا التمثال فقد كسره أعداء البابا فيما بعد وصبوه مدفعا .

وفى عام ١٥٠٨ عاد الفنان المهندس « برامنت » يهمس فى أذن البابا وأشار عليه بأن يكلف « ميشيلانجلو » التصوير بسقف كنيسة سيستين بالفاتيكان لتزيينها ، وهو يعلم أنه لم يكن مصورا ، بل كان أكبر مثال فى العالم وكان يقصد بذلك توريطه وإذلاله وفشله ، ولم يدر أنه كان بذلك سببا فى إعلاء شأنه فى عالم التصوير وانتصاره على حاسدية ، وكانت رسومه على هذا السقف هى المجد الخالد لهذا

الفنان ، ذلك أنه قضى أربع سنوات مستلقيا على ظهره متفرغا تماما لهذا العمل الخطير ، وعكف على العمل منفردا لا يطلع أحدا على عمله الذى كان جديدا بالنسبة إليه ، فكان لزاما عليه أن يدرس أصوله أثناء العمل دون أن يطلع عليه أى مخلوق البتة .

وقد قسم « ميشيلانجلو » السقف إلى تسعة أقسام نضم ثلاث مجموعات الأولى تصوير خلق العالم النم تتكون من اللوحات :

١ _ الإله وهو يفصل النور عن الظـــلام .

٢ ـــ الإله وهو يخلقِ الكواكــب .

٣ ــ الإله يبارك الأرض.

أما المجموعة الثانية فتصور اللوحات :

١ _ خلــق آدم .

٢ ــ خلق حـواء .

٣ _ الإغراء والسقوط.

وأما المجموعة الأخيرة فتصور « نوحا » في مواقف مختلفة :

١ ــ نصيحة نــوح .

٢ _ الطـــوفان .

٣ ــ نشوة نــوح .

وقد ضم هذه اللوحات التسع إطار جامع رسمت فيه بعض رسوم فردية للأنبياء والرسل والقديسين والملائكة .

وبرغم الاضطرابات السياسية التى خاضها الفنان بعد ذلك فى الحروب بين البابوية ومدينة فلورنسا ، وكان هو أحد خصوم البابوية الذين استطاعوا أن يتسلموا مدينة فلورنسا عن طريق خيانة حاكمها ، ومع ذلك فقد عفا عنه البابا وطلب إليه أن يغطى الحائط الضخم الذى يقع فى مدخل كنيسة سستين برسوم تمثل « المحاكمة الأخيرة » وسجن نفسه هذه المرة طوال خمس سنوات حتى جاء هذا الإنتاج لا يقل روعة وعظمة عن عمله السابق .

ويروى « فاسارى » أنه عمل باتكاء شديد على نفسه ، فقد كان عليه أن يعمل ووجهه متجها إلى أعلى وأضر نظره مع تقدم العمل إلى حد أنه لم يكن يستطيع أن يقرأ الخطابات أو يفحص الرسوم لعدة شهور بعدئذ اللهم إلا فى الاتجاه عينه من النظر إلى أعلى .

وكان البابا دائم التذمر لتستوه على العمل وعدم الكشف عنه ، على حين كان أهله يلحون عليه بطلب النقود ، وقد تحمل « ميشيلانحبلو » كل هذه المتاعب بصبر وجلد . وكان المصور « رافائيل » على عظمته أول من بادر نجمدح أعماله شاكرا لله فضله أن خلقه فى عصر زميله « ميشيلانجلو » حتى يمتع نظره بفنه الخارق وبعثمريته الفذة .

ولو أن « ميشيلانجلو » كان يصرح دائما أن منشأ الحلافات التي كانت تقع بينه وبين البابا « يوليوس » مردها إلى غيرة « برامنت » و « رافائيل » وكان يقول إنهما كانا السبب فى أن البابا لم يرض أن يستمر العمل بضريحه خلال حياته وأحدثا ذلك ليكون سببا محتملا لهدمى . وكان يقول أيضا : إنه كان يحق « لرافائيل » أن يغار منى لأن كل ما يعوفه عن الفن قد تعلمه منى .

وفى معرض الحديث عن النحت والتصوير كان يقول: أين الأشياء التي لها الغاية نفسها هى فى ذاتها عين الشيء. إننى أعتبر التصوير والنحت شيء واحد والشيء عينه ما لم يعرف بقدر أعظم من النبل ومصاعب أعظم فى الإنجاز وحلوودا أدق وعملا أشق بالنسبة للنحت. وذلك إذا احتاج إلى حكم أفضل، وإذا كان هو الحال، فإنه لا ينبغى أن يظن المصور النحت دون التصوير ولا المصور أن التصوير دون النحت، وأعنى بالنحت ذلك النوع الذي يجرى بالقطع من الكتلة ذلك النوع الذي يجرى بالقطع من الكتلة ذلك النوع الذي يجرى بإقامة التصاوير المهاثلة، ويكفى هذا لأن أحدهما هو الآخر (يعنى التصوير أو النحت كليهما) ينبثقان من الطاقة ذاتها، وسيكون أمرا سهلا إقامة تناسق بينهما وترك مثل هذه الجدليات التي تشغل من الزمن أكثر من إنجاز الأشكال نفسها.

ومما يلاحظ بعامة على إنتاج « ميشيلانجلو » فى ناحية الرسم أنه كان متأثراً كل التأثر بطريقة إنتاجه فى النحت ، فقد كانت الناحية الغالبة فى رسمه للجسم الإنسانى هى الناحية التشريحية فى إبراز العضلات التى تبدو فى قوة وعنف ، كما كان يبرز صورة الحركة فى جميع أعضاء الجسم والتكوين ، ومع أن « ميشيلانجلو » اشتق رسم الأجسام العارية من قدماء اليونان والرومان ، إلا أنه لم يحصل على التشريح من تماثيلهم ولكن من الحياة ذاتها .

الصور التوضيحية لفن « ميشلانجلو » من ص ٢٠٥ إلى ص ٢٢٢

(رأس المسيح المصلوب) نحت خشبي ١٤٩٢ « ميشيلانجلو » .

. (العذراء والطفل) ريليف رخام \$١٥٠. « ميشيلانجلو » .

الصف الرابع اسئلة في مادة اختيارية (أساسية)

بالنسبة للفنان « ميشيلانجلو » :

- ١ ـــ ما هي العلاقة التي كانت تربط بين « ميشيلانجلو » والراهب « سافونارولا » وما وجه إعجاب الفنان بهذا الراهب وانعكاساته على عمله .
- ٢ __ أبدع « ميشيلانجلو » كثيرا من التماثيل النحتية التي اكتسبت صيتا بعيدا وأهمية كبرى ، اذكر
 ثلاثة أعمال من إنتاجة ، مع شرح هذه الأعمال وتقويمها .
- ٣ _ ما هي الصفات الفنية البارزة التي يقوم عليها فن « ميشيلانجلو » في عالم النحت وبسببها نال شهرة واسعة في كل الأوساط الفنية حتى أن البحض يطلق عليه أعظم مثال في العالم .
- ٤ _ لم يقتصر « ميشيالانجلو » على تخصصه فى عالم النحت ، ولكنه كان مصورا بارعا كذلك ، ما هى الموضوعات الرائعة هى العناصر التى يمكن الكشف عنها من واقع أعماله التصويرية ، وما هى الموضوعات الرائعة التى عالجها فى هذا المضمار .
- مـ ظل البابا متذمرا فترة طويلة من النحات الأشهر «ميشيلانجلو» ما أسباب هذه الجفوة وما
 بواعثها ، ومدى انعكاس ذلك على الفنان نفسه وعلى سلوكه بعامة ؟

277

الفنان المصور ليوناردو دافنشي (١٤٥٢ ـــ ١٥١٩) القرن الحنامس عشر

مقدمة وعرض:

ولد « ليوناردو دافنشى » فى توسكانيا عام ١٤٥٢ وعاش فى فلورنسا موطن الفنون والنهضة ، وعشق الرسم والتضوير منذ صغوه ، حتى أنه فى طفولته سجل لوحة رائعة لأحد الفلاحين دلت على عبقريته المبكرة فى هذا الفن .

ولما لاحظ والده ميله الشديد للرسم بادر بعرض أعماله على الفنان « فيروكيو » فبهرته موهبة الطفل ، ومن ثم قبل وبسرور أن يتخذه تلميذا له . ويروى أن الفنان « فيروكيو » تلقى طلبا من رهبان إحدى الكنائس يلتمسون فيه رسم صورة « يوحنا المعمدان » ونظر لشواغل الفنان الكثيرة عهد إلى « ليونادو » أن يساعده في إنجازها وكان ينقصها بعض اللمسات ، وأن يرسم فيها ملاكا من الملائكة ، ولشد ما دهش « فيروكيو » حيث وجد أن ما أضافه « ليونادو » على اللوحة قد بز كل ما في اللوحة من عناصر عمقا وتعبيرا وأداء فاستشعر الاعجاب البالغ به كما أحس الهزيمة بدوره أمام تلميذه .

ويروى أنه ترك التصوير بقية حياته وكرس نشاطه لفن النحت . وكان هذا الموقف هو بداية شهوة « ليوناردو » وفي عام ١٤٩٣ ذهب إلى ميلانو بدعوة من الدوق (سفورزا) الذي بهو الفنان ، وأثناء هذه الفترة أبدع صورته المشهورة « العشاء الاخير » في كنيسة القديسة (دل جرازى) وفيها تجلى إبداعه في إبراز الملامح والانفعالات التي تلوح على وجوه الحواريين لاستطلاع النبأ أن أحدهم هو الذي يسلم المسيح ونخونه ، كما تجلت عبقريته كذلك في رسم رأس المسيح ، حيث كساها بنوع خاص من الجلال والقدسية والمهابة والجمال ، وكذلك إبداعه لرأس يهوذا الخائن لسيده بعد أن تلقى منه نعما كثيرة .

وقبل أن نتعرض لبعض آثاره يحسن بنا أن نشير إلى ما ذكوه عنه السير « وليم أوربن » في كتابه The المناسوة وقبل أن نتعرض لبعض آثاره يحسن بنا أن نشير إلى ما ذكوه عنه جميع من سبقوه ذلك العالم المخترع الذي كانت نظرياته وكشوفه تسبق عصو، بمثات السنين ، ذلك المهندس العملي ، ذلك الموسيقار المائرع الممتاز ذلك المنتج الذي أنتج كثيرا من المسرحيات الصامتة ، ذلك الصيدلي الجرب ، ذلك المشرع الممتاز ذلك المؤلف الذي وضع أقدم كتاب في علم التشريخ ، ذلك الرجل كان أعجوبة عصوه ، بل أعجوبة الفي في جميع العصور . لقد قال عنه أساتذته إنه درس أشياء كثيرة ولكنه لم يهمل الرسم مطلقا ، ولم يكف عن صنع التماثيل .

ولقد صدق « أوربن » فيما ذكره عن الفنان ، فقد كان بحق واحدًا من أعظم أمثلة النوع التأملي كالاً ونضجًا حيث بحث عالم الطبيعة في كل مظاهرها وكان يجمع بين النشاطين الفن والعلم ويربط بينهما .

فهو صاحب القول المأثور : « ينبغى أن يكون ذهن المصور كالمرآة يمتلىء بالكثير من الصور قدر ما يوضع أمامه من أشياء » .

لقد اضطلع « ليوناردو » بتأليف عدة مقالات عن الفنون والعلوم ، ولكنه مات قبل أن ينشرها وجمع ما أمكن الحصول عليه منها سواء ممن الملكرات التى اعتاد أن يحملها فى جيبه ليدون فيها أفكاره ، أم فى المخطوطات الأخرى التى نسخ فيها هو أو تلاميذه ملاحظاته التى صممها وألفها جزئيا .

ومن أعماله الكتابية :

مقالات عن التشريح التي تضمنت علم الأجنة وعلم وظائف الأعضاء ودراسة التعبيرات والاتجاهات Attitudes ووطائف العين والأذن ، ومقالات عن الميكانيكا تعالج الحركة والوزن والدفع Force والاصطدام Percussion .

ومقالات عن الماء ومقالات عن التصوير ومقالات عن طيران الطيور ، وترك كذلك مقالات عن الهندسة وصب البرونز والأسلحة القديمة ومقالات تهذيبية عن الحيوان والأحاجى والحرافات .

ظهر « لليوناردو دافشي » عدة لوحات اكتسبت شهرة عالمية مدوية ومنها صورة ١ الجيوكندا ، أو « موناليزا » وهي ثالثة زوجات موظف فلورنسي اسمه « جيوكوندو » وقد ظلت هذه اللوحة بعينيها المتلألتين وابتسامتها الغامضة بضمة قرون تعتبر أقصى ما أنتجه الفن من روائع في التعبير عن الغموض الداخلي للمرأة ، وكأننا بهذه المرأة الساحرة « الجيوكاندا » تبتسم ابتسامة لا يعرف سبيلها إلا هي .

ومن مميزات هذه اللوحة أيضا قدرة الفنان الخارقة عن طريق ألوانه أن يبرز هذه المرأة بالنسبة للمنظر الخلقى ، فكأنها ليست رمما على ورقة من الكرتون بل جسماً حيا نابضا بالهمس والمعانى . إن هذه اللوحة خليقة أن تثبت قدرة الفنان على استخدام الألوان والأضواء .

يضاف إلى هذا أننا لو تأملنا المنظر الخلفى لهذه اللوحة وهو يمثل مجرى ماء وبعض الصخور والتلال والجبال لتبينا أنه يبرز الشعور بالعمق والسبب فى ذلك أن المنظر كلما بعد عن الفرد كان أقل وضوحا فى ألوانه وتفاصيله . ولهذا تقل دائما شدة نصوع الألوان كلما كان المنظر أعمق أو أبعد .

وكان « دافنشي » هو أول من تنبه إلى هذه الفكرة . أما لوحته « الجيوكاندا » فتحتل مكانها الآن في متحف اللوفر بباريس .

ولعل من أبرز الصور الحالدة كذلك لوحة للفنان برسم يده ، لقد رسمها لنفسه في أخريات حياته بالطباشير الأحمر . ولقد قال أحد النقاد عن هذه اللوحة الرائعة التي توجد الآن في المكتبة الملكية . إن هذا الوجه الجيلي الصارم وهذه التقاسيم النبيلة ، وهذه العيون القوية الأخاذة ، وهذه الذقن الممتدة كأعشاب السافانا لتبرز جميعها سيماء وجوه عظماء الرجال فى القرن التاسع عشر التى لم تبرز إلا عن طريق آلة التصوير .

والواقع أن « دافنشي » كان من عظماء الرجال الخالدين ، وكان قد دعاه الملك فرانسيس ملك فرنسا بعد أن قابله في ميلانو وطالما تكررت هذه الدعوة وهذا الإغراء له لينضم لبلاطه ، وبعد أن يئس الفنان من التقلبات السياسية في إيطاليا رحل إلى فرنسا بحثا وراء الأمن والطمأنينة ولكنه سرعان ما مرض . وحاول الملك فرانسيس أن يخفف من ألمه و « ليوناردو » بين يديه وفي تلك اللحظة صعدت روح الفنان إلى بارئها - ولعل ما يعنينا هنا أن نعرض « لدافنشي » بعض فقرات من مقالاته المرتبطة بالفن وهي تبين في مجموعها بعض الجوانب العميقة من فلسفة هذا الفنان الرائد .

يقول تحت عنوان : فرق ما بين التصوير والنحت :

لم أجد أى فرق بين التصوير والنحت أكثر من أنه عمل النحات يسبب أعظم جهد بدنى ، بينا عمل المصور يسبب أعظم جهد بدنى ، بينا عمل المصور يسبب أعظم جهد عقلى . ويمكن أن تبرهن على حقيقة هذا لأن النحات فى نحته تمثالا من الرخام أو من أى حجر آخر ممكن أن يكون محتويا عليه ، عليه أن ينزع الأجزاء غير اللازمة والزائدة بقوة ذراعيه وطوات المطرقة ، وهذا مران جد عسير ، فوجه النحات من أوله لآخره يظهر وكأنه معجون ومدهون بمسحوق الرخام الذى يجعله يبدو كالخباز ، أو كأنه طالع من عاصفة ثلجية ، ومسكنه يتعرض للقذارة ويملاً بالغبار وشطايا الأحجار ، ولكن المصور يختلف عنه اختلافا كبيرا . فالمصور يجلس أمام عمل واحة تامة يرتدى أحسن الملابس ويمسك فرشاة خفيفة مغموسة فى لون بهيج .

وهو مهندم فيما يهوى من التياب ومنزله نظيف وبملوء بالصور البهيجة وهو غالبا يستمتع بصحبة الموسيقى أو صحبة رجال الأدب الذين يقرأون له من مختلف الأعمال الجميلة التي يمكن أن ينصت إليها في متعة عظيمة دون تدخل الطرقات أو أية ضوضاء أخرى .

وأكثر من هذا فإن النحات ليتم عمله عليه أن يرسم تخطيطات كثيرة لكل شكل فى الاستدارة ليبدو الشكل حسنا من كل جوانبه . وحدود الشكل هذه تشتمل على نتوءات وانخفاضات منصبة بعضها فى بعض ، ويمكن أن ترسم مضبوطة ، إذ ترسم من مسافة ترى الثغرات والمساقط رسما ظليا تجاه الجو المحيط .

ولكن هذا لا يمكن أن يقال ليضاف إلى مصاعب النحات ، فنحن مقدرون أنه مثله فى ذلك مثل المصور ـــ ذو معرفة صحيحة بكل تخطيطات الموضوعات من كل اتجاه ، وأن هذه المعرفة دوما تحت تصرف النحات والمصور كليهما .

ويستطرد « ليوناردو » فى مذكراته قائلا : « إذا نزع النحات الكثير جدا فإنه لا يمكنه أن يضيف مثلما يضيف المصور ، وعن هذا نجيب بأنه لو كان ماهرا فى فنه لوجب بمعوقته المقاييس المطلوبة أن ينزع بالضبط ما يكفى وليس الكثير جدا فإن ما ينزعه يرجع إلى جهله ، إذ يجعله ينزع أكثر أو أقل تما عمد .

ويردف قائلا تحت عنوان : النحت أقل ذهنية من التصوير :

وإذ قد مارست بنفسى فن النحت بدرجة ليست أقل من النصوير واشتغلت بأحدهما أو بالآخر بالدرجة عينها فبإمكاني ــ بلا تهمة الجور ــ أن أبدى رأيا في أى الاثنين أكثر ذهنية والأعظم صعوبة وكمالا . نند الحار الألم يحمد الدحت على أنها. معينة ، بعضر تلك التي من عا سنا الصدرة تحمل معها في

ففى المحل الأول يعتمد النحت على أنوار معينة ، يعنى تلك التى من علٍّ بينها الصورة تحمل معها فى كل مكان نورها وظلها الخاصين بها . ولذلك فالنور والظل جوهران للنحت ، وبهذا الخصوص ، فإن النحات تعاونه طبيعة النحت البارز التى تنتج ما يوائمها بخاصة .

ولكن المصور يبتدعها صناعيا بفنه فى مواضيع حيث الطبيعة _ قياسا _ تفعل المثل والنحات لا يستطيع أن يترجم الاختلاف فى الطبائع المتنوعة _ للألوان التى للموضوعات ، والتصوير لا يعجز عن فعل هذا بأية خصوصية ، ولا يبدو أن خطوط البعد عند النحاتين صادقة بأى وجه ، وتلك التى للمصورين يمكن أن تبدو ممتدة مئات الأجيال فيما وراء العمل نفسه ، وأن تأثيرات المنظور الجوى خارجة عن مجال عمل النحاتين ، فإنه لا يمكنهم أن يمثلوا لا الأجسام الشفافة ولا الأجسام المضيئة ولا الأجسام المضيئة ولا الأجسام المألقة كالمرايا وما أشبه من أشياء ذات سطوح لامعة ، ولا الضباب ولا الجو المعنية إلى عد .

ويقول « دافنشي » تحت عنوان : بين التصوير والشعر :

الشعر يبز التصوير فى عرضه الألفاظ ، التصوير يسمو على الشعر فى إبرازه الحقائق ، ولهذا السبب فإنت أقضى للتصوير على الشعر بالسمو ، فإذا كان الشعر يعالج الفلسفة الأخلاقية فإن التصوير يهمه أمر الفلسفة الطبيعية ، وإذا كان أحدهما يصف أعمال العقل ، فإن الثانى ينظر فيما يؤثره العقل فى حركات الجسم ، وإذا كان واحد يفزع الناس بقصص خيالية جهنمية فإن الثانى يفعل المثل بعرض الأشياء نفسها فى حركة ، ولنفرض أن الشاعر نصب نفسه لتصوير بعض صور الجمال أو الفزع لتصوير شىء ما دنىء أو مميب أو شىء مهول منازعا فى ذلك المصور ، ولنفرض أنه بطريقته الخاصة قد غير من الأشكال كما يهوى أفلا يظل المصور هو الأكثر إعجابا .

يبان أن من يحقر التصوير ليس به من حب لفلسفة الطبيعة :

إذا كنت تحقر التصوير الذى هو المقلد أو المعبر الوحيد لأعمال الطبيعة المرئية جميعها فإنه لمن المؤكد أنك محتقر الإبداع الحاذق الذى به تتخذ التأمل الفلسفى البارع موصوفا له الأشكال المتنوعة جميعها (الأجواء ـــ المناظر ــــ الأزهار ـــ الحيوانات ـــ الأعشاب التى يجيطها الظل والنور .

إن الأشياء المؤيّة جميعها تشتق وجودها من الطبيعة ومن هذه الأشياء عينها ولد التصوير ، ولذلك يمكن لنا بحق أن نتحدث عنه كحفيد للطبيعة ، بل وعلى ارتباط وثيق بها .

المصور يحوز الكون في ذهنه ويديه :

إذا رغب المصور في أن يرى ما هو جميل خلاب فلديه القوة على إنتاجة ، وإذا أراد أن يرى ما هو مهول سواء كان مفرعا أم هزليا ومضحكا أم مثيرا للشفقة فلدية القوة والسلطة على إيداع كل أولئك ، وإذا هرى أن يمدنا بالمدن والصحارى يمكنه عمل ذلك ، وأيضا في فصل الحرارة إن أراد أمكنة رطبة ظليلة . أو في فصل البرودة إن رغب في أمكنة دافئة . إذا أراد وزياناً ، وإذا أراد أن يلحظ من قمم الجبال العالية الامتدادات الفسيحة للبلدة ، وفيما وراء ذلك إن أراد أن يرى الأفق على البحر فلديه القوة على أن يبدع ذلك كله ، وبالمثل إذا أراد أن يرى من الوديان العميقة الجبال العالية أو من الجبال العالية الوديان العميقة والشطآن .

وفى الحقيقة مهما يوجد فى الكون سواء فى الجوهر أم الفعل أم فى الخيال فإن المصور يحوزه أولا فى عقله ثم فى يديه . ويداه من البراعة إلى حد أن تمثل لناظرنا فى آن ما تعرضه الأشياء الحقيقية على درجات فى هارمونيات جيدة التناسب .

كيف تدرس:

أولا ادرس العالم ثم أتبع بالتمين المؤسس على العلم ، المصور الذى يرسم بالتمين وحكم العين دون استخدام العقل يشبه المرآة التى توجد ثانية فى داخلها الموضوعات جميعها المصفوفة تجاهها دون معوقة عين الشىء .

وينبغى للشاب أولا أن يتعلم البعد ، ثم تناسب الأشياء جميعها ، ثم يتعلم على يد أستاذ جيد ليعود نفسه على الأطراف الجيدة ثم من الطبيعة ليستوثق لنفسه العلة التى من أجلها قد تعلم ، ينبغى أن يدرس لزمن أعمال مختلف الأساتذة وأن يجعلها عادة أن يتمزن ويعمل لفنه .

عن تقليد المصورين :

أقول للمصورين بألا يقلدوا ــ أبدا ــ أساليب المصورين الآخرين لأنهم إذ يفعلون سيدعون أحفاد الطبيعة لا أبناءها للمدى الذي يتمون فيه بالفن . لأنه ما دامت الأشياء الطبيعة غزيرة جدا ، فإنه لمن الأفضل الرجوع إلى الطبيعة نفسها دون الأساتذة قد تعلموا من الطبيعة . أقول هذا ليس للذين يرغبون في كسب الغني ، ولكن لأولئك المريدين للشهرة والمجد . ونرى هذا حال المصورين الذين جاعوا بعد زمن الرمان ، وإذا تواصلوا في تقليد بعضهم البعض ، ومن عصر إلى عصر أخذ فنهم يتدهور باستمرار .

بعد هؤلاء جاء « جيوتو » الفلورنسي ، وكان مقيما في عزلة الجبال يجاور سكناه فحسب الماعز وما أشبه من حيوان ، واتجه مباشرة من الطبيعة إلى فنه وابتدأ يرسم على الصخور حركات الماعز التي كان يرعاها ، ومن ثم ابتدأ يرسم أشكال الحيوانات جميعها التي توجد في البلدة إلى حد أنه بعد دراسات كثيرة لم يفق فحسب أساتذة عصره ، ولكن جميع أولتك السابقين عليه لعصور متقدمة عديدة ، وبعده

عاد الفن للاضمحلال لأن الجميع كانوا يقلدون الصور التى قد تم عملها وظل هذا الاضمحلال لقرون إلى أن جاء مثل عصر (توماسو الفلورنسى) الملقب باسم « ماساشيو » الذى أوضح بكمال عمله كيف أن أولئك الذين يتخذون من أى شىء غير الطبيعة ، وهى المرشد الأعظم للأساتذة جميعا نموذجا لهم .

ما يراد من التصوير :

أو ما يطلب من التصوير هو وجوب أن تكون الأجسام المصورة قائنة ، وأن المذاظر التى تحيطها مع تأثيرات البعد ينبغى ظهورها داخلة فى السطح الذى تبرز منه الصورة بوسيلة أجزاء البعد الثلاثة وأعنى تصغير دقائق شكل الأجسام وتصغيرها فى الحجم وتصغيرها فى لونها .

وما يطلب ثانيا من التصوير أن الأفعال ينبغى أن تكون موائمة وذات تنوع فى الأشكال ، حتى لا يبدو الأناسى جميعا كما لو أنهم إخوة .

ينبغى ان يعرف المصور التشريح :

إنه لأمر ضرورى للمصور ليستطيع أن يشكل الأعضاء بدقة فى المواضع والأفعال التي يمكن أن يمثلها فى العرى _ أن يعرف تشريح الأوتار والعظام والعضلات والأوتار العضلية لكى يدرك فى مختلف الحركات والنبضات أى وتر أو عضل هو سبب كل حركة وليجعل تلك فحسب هنى البارزة الغليظة ، وليست الأخرى التي فوق العضو كما يفعل كثيرون ، إذ لكى يبدو رسامين كبارا يجعلون عراتهم خشيين وبلا جمال حتى ليبدو كما لو أنك تنظر إلى زكيبة جوز لاشكلا إنسانيا أو حزمة فبحل أكثر من عضلات عراة .

نسب الجسم الإنساني :

من الذقن إلى مبدأ الشعر عشر جزء من الشكل .

من الذقن إلى قمة الرأس ثُمن جزء .

من الذقن إلى فتحتى الأنف الجزء الثالث من الوجه وعين الشيء من فتحتى الأنف إلى حاجمي العين ، ومن حاجبي العين إلى مبدأ الشعر .

وإذا نصبت رجليك متباعدتين جدا لتحصل على أربعة عشر جزءا من ارتفاعك وتفتح وترفع ذراعيك حتى تمس خط ذروة الرأس بأصابعك الوسطى ينبغى أن تعرف أن مركز الدائرة المكونة بوساطة نهايات الأعضاء الممتدة ستكون المركز وسيكون الفراغ بين الأرجل مثلثا متساوى الأضلاع .

والمسافة بين ذراعي امريء ممتدتين تساوي ارتفاعه .

المؤلفسون :

مع تقديرنا « لدافنشي » في تحديد هذه النسب العلمية بهذه الدقة وبهذه الأقيسة والموازين الرياضية ،

فإنه لم يعد الفن في وقتنا المعاصر ملتوما بها هذا الالتزام الصدارم ، فللفنان الحرية في تحدى هذه النسب والخزوج عليها ما دام هذا يُخدم غايته الفنية ويؤكد اتجاها خاصا ذاتيا في أسلوب الأداء . ولا عليه إن تجاوز هذه الحدود الرياضية البحتة ، فليس الفن بالضرورة التزاما بالواقع بل تعبيرا متساميا لهذا الواقع بلغة الفنان وطريقته .

كيف تمثل شكلا غاضبا:

ينبغى أن تمثل الشكل الغاضب بمسكا أحدهم من شعره مع توجيه رأسه إلى الأرض وتكون إحدى الركبتين على ضلوعه ، ويمنى ذراعيه وقبضته موفوعة إلى أعلى واجعله مشعث الشعر حاجباه ملتحمان معا يصر على أسنانه وركتا الفم مقوسان والعنق المنتفخ جميعه والذى يستطيل حين يميل على خصمه ملىء بالتجعدات .

المصور الجيد عليه أن يصور الرجل وعقله :

على المصور الجيد أن يصور شيئين رئيسيين أعنى الرجل وعمل عقل الرجل والأول سهل والثانى صعب ، لأنه ينبغى أن يمثل من خلال إشارات وحركات الأطراف وتلك يستحسن أن تتعلم من الأعرس الذى يجعلها أكثر وضوحا من أى نوع آخر من الرجال .

حركات الأشكال :

لا تصنع أبداً رءوس أشكالك مستقيمة فوق الأكتاف ، ولكن أدرها جانبا إلى اليمين أو الشمال حتى وإن كانوا ينظرون إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى أمام مباشرة لأنه من الضرورى هذا لتصميم أوضاعهم حتى يبدو مرحين يقظين لا خاملين نائمين .

اختيار الوجوه الجميلة :

يلوح لى أنه ليس بالمزية القليلة أن يستطيع المصور إعطاء جو معجب لأشكاله وكل من لا يمتلك طبيعيا هذه المزية يمكن أن يحصل عليها بالدرس وما سنحت الفرصة بالطويقة التالية : كن دوما ملاحظا أنك تأخذ أحسن الأجزاء لوجوه جميلة عديدة والتى فيها الجمال مؤسس بالاعتبار العام أكثر من حكمك الذاتى ، لأنه يمكن سريعا أن تخدع نفسك باختيار مثل تلك الوجوه بما أنها مشابهة لمثالك بحجة أن مثل هذه المشابهات ترضينا .

أيهما أفضل أن ترسم في جماعة أو منفردا :

أقول وأوكد أنه أفضل جدا أن ترسم فى جماعة من أن ترسم منفردا لعدة أسباب : الأول منها : أنك ستخجل أن توجد بين الرسامين إن كنت غير ماهر وهذا الخجل سيجعلك تدرس جيدا . وثانيا : لأن شعورا من الغيرة وحب التنافس ينهك إلى أن تحاول أن تعد بين أولتك الذين يمتدحون أكثر منك وذلك لأن المديح يستحثك . والسبب الثالث : أنك ستتعلم من أساليب مثل أولئك الذين هم أقدر منك ، فإذا كنت أقدر من الآخرين فإنك تتجنب أخطاءهم ، وحين تسمع ما تمدح به فإن هذا يزيد من مهارتك .

كيف تجعل حيوانا متخيلا يبدو طبيعيا :

أنت تعلم أنك لا تستطيع أن تصنع حيوانا بدون أن تجعل له أطرافه تلك التي يحمل كل حيوان منها بعض المشابهة لحيوان ما من الحيوانات الأخرى . ولذلك إذا رغبت فى أن تجعل واحدا من حيواناتك المتخيلة تبدو طبيعية _ ولنفرض أنها التنين _ خذ لرأسه رأس درواس (من الكلاب ذات الحجوم) أو رأس ساطر (ضرب من الكلاب) ولعينه عيون قط ولأذنيه أذن الدلال (حيوان شائك) ولأنفه أنف الكلاب السلوق وحواجب الأسد ولصدغه صدغ ديك عجوز ، ولعنقه عنق سلحفاة مائية .

كيف تصور الوجوه ، معطيا لها سحر النور والظل :

كثير جدا من سحر النور والظل يكمن في وجوه أولئك الذين بجلسون في أبواب المنازل المظلمة ، فعيون المشاهد ترى الجزء المظلل من تلك الوجوه سواء بوساطة ظل المنزل والجزء المنير منها متألقا بإضاءة الجو من هذا التثبيت للنور والظل تكتسب الوجوه البروز ، لأن الجزء المضىء غالبا ذو ظلال لا تدرك ، والجزء المظلل غالبا ذو أنوار لا يحسها بهذه الكيفية في معالجة وتثبيت النور والظل تضيف الكثير إلى جمال الوجوه .

الألسوان :

يشارك لون الشيء المضىء لون ذلك الذى يضيئه . فالوسيلة التى بين العين والشيء المرئّى تحول الشيء إلى لونها الخاص ، ومن ثم فإن زرقة الجو تجعل البلاد البعيدة تبدو زرقاء والزجاجة الحمراء تجعل كل شيء تراه العين من خلالها يبدو أحمر .

فسطح أى جسم معتم يشارك في لون الأشياء المحيطة .

إذ أن الأبيض ليس لونا ، ولكنه قادر على أن يكون قابلا لكل لون ، فحين ي_لى شيء يرى أبيض فى الهواء الطلق تكون كل ظلاله زرقاء .

وظلال الخضرة دوما مقاربة للأثروق ، وهكذا الحال مع كل ظلّ شىء وآخر فهى تميل لهذا اللون كلية أكثر كلما بعدت عن العين ، ويقل نصيبها منه كلما كانت أكثر قربا . وظل اللحم ينبغى أن يكون أخضر أرضى محترق .

ينبغى أن يكون المصور راغبا في سماع رأى كل إنسان :

بالتأكيد حين يصور إنسان صورة فإنه ينبغى ألا يوفض سماع أى رأى لإنسان غيره ، لأننا نعرف جيدا ـــ ولو أن إنسانا قد لا يكون مصورا فائه لذو إدراك صادق لشكل إنسان آخر ، ويستطيع أن يحكم بعدل ما إذا كان أحدب أو أن أحد كتفيه مرتفع أو منخفض أو أن فمه كبير أو أنفه أو أية عيوب أخرى .

المرآه أستاذة المصورين :

إن رغبت فى أن ترى إذا كان التأثير العام لصورتك يتفق وذاك التأثير للشىء الممثل بوساطة الطبيعة فخذ مرآة وضعها بحيث تعكس الشىء الفعلى ، ثم وازنه بانعكاس صورتك ، وقوم بعناية إن كان موضوع الصورتين يطابق أحدهما الآخر دارسا بخاصة المرأة .

ما هو التصوير الأجدر باستحقاق الثناء :

ذاك التصوير الأجدر باستحقاق الثناء هو الأكثر مشابهة للشيء الممثل.

عين حّية للمصور في مرسمه:

ينبغي أن يكون المصور أو الرسام وحيدا وذلك لئلا تهدم رفاهة الجسم حيوية الذهن .

نصيحة للمصور:

أيها المصور خذ حذرك وإلا برهنت شهوة الكسب على أنها شهرة أقوى من الشهرة فى الفن ، لأن كسب هذه الشهرة فى الفن شيء أعظم منالا من شهرة الثروات .

هذه الآراء التي وجِدت في مذكرات « دافنشي » تثبت مدى عبقريته وعمق فلسفته وعلو كفايته الفنية بالإضافة إلى قدراته المتعددة الجوانب التي ضمنها في رسالة إلى دوق (ليدوفيكوسفورزا) حيث ذهب إليه أولا مبعوثا من قبل « لورنزو » عظم فلورنسا ليهديه قيثارة فضية على شكل جمجمة حصان وكان راغبا في الوقت نفسه أن يجد وظيفة لدى الدوق « سفورزا » .

وقد بين « دافنشي » في هذه الرسالة :

- ١ ــ مدى كفاياته وقدراته فى مجالات الاختراع الآلات الحرب وقدراته فى رسم الجسور وتنفيذها بحيث تكون صالحة لتتبع العدو . ولا تفنيها النار وكذلك ما يتمتع به من وضع خطط حرق جسور العدو وتدميرها .
- ٢ ــ قدرته إذا حوصر الموقع فى قطع الماء عن الأحاديد ، وكيف يمكنه تركيب عدد لا يحصى من الجسور والاستحكامات فى الحصون وسلالم تسلق الأسوار .

- ٣ إذا كان هناك موقع لا يمكن قهره بوسيلة القذف بالقنابل سواء من خلال ارتفاع منحدره أم قوة موقعه .
- ٤ _ أعرب عن أن لديه أيضا رسوماً لعمل المدفع بحيث يكون ملائما جدا وسهل الحركة والنقل وأن يقذف الحجارة الصغيرة بطريقة كالسيل تقريبا فسبب فزعا شديدا للعدو من دخانها وخسارة عظيمة واضطرابا .
- م... وأن لديه القدرة على عمل الكهوف والممرات السرية المتعرجة حتى ولو اقتضى الأمر المرور تحت أخاديد أو نهر
- ٦ _ إمكانه أيضا أن يصنع عربات مسلحة مأمونة لا تقتحم تدخل صفوف العدو المتراصة ومعه مدفعيته ، وليس ثمة جماعة من الرجال مسلحين بأسلحة كبيرة حتى يستطيعوا تكسير العربة مع قدرة المشاة على متابعة العربات المسلحة بلا أذى ودون ما اعتراض .
- ٧ __ كان بوسعه إذا دعت الحاجة أن يصنع مدفعا خفيفا ومدفع هاون وكلها ذات أشكال جميلة
 ومفيدة ، ومختلفة تماما عن تلك التي تستعمل استعمالا عاديا .
- ٨ ـــ وفى حالة قيام معركة بحرية فإن لديه تصميمات لتشييد آلات جديدة أكثر ملاءمة سواء للهجوم
 أم للدفاع ، وسفن تستطيع أن تقاوم نار المدافع النقيلة جميعها والبارود والدخان .
- ٩ ــ وفي وقت السلم يكون قادرًا على تشييد الأبنية العامة والخاصة وتوصيل المياه من موضع آخر .
- ۱۰ ــ أبدى للموق « سفورزا » استعداده أن ينفذ النخت فى الرخام والبرونز أو الطين وأيضا التصوير الذى يمكن أن ينهض عمله فيه للموازنة بينه وبين عمل أى إنسان آخر .

وإذا كان شيء مما ذكوه يبدو مستحيلا أو غير عملى لا مرىء ما فإنه يكون على تمام الاستعداد لتجربته في حديقة الدوق أو في أى مكان يشاء والذى من أجله قد أثنى على نفسه بكل ما وسعه من التواضع .

والواقع أن فكر « ليوناردودافنشي » على هذا النحو إنما يدل على ثقافة واسعة وقدرة نادرة فى مثل هذه الجوانب التى يحتاج كل منهما إلى أئمة المتخصصين وهذه من أبرز ميزات فناننا « دافنشي » الذى خلد نفسه بأن وضع يده فى كل ما يعز على سواه من الفنانين وغيرهم .

وآراؤه تلك التى دونها شخصيا تعد مرجعا خصبا يهتدى به كل راغب ويستنير به كل طالب . كما أنه يدفع كل مشتغل بالفن التشكيل وهو ما يعنينا هنا بخاصة أن يكون مجموعة خبرات متعددة الآفاق كما كان « ليوناردودافنشى » أمة بأسرها بما قدم من عطاء سخى وثروة فنية خالدة بالغة القيمة .

« لیوناردو دافنشی » من ص ۲۳۷ إلی ص ۲۵۵

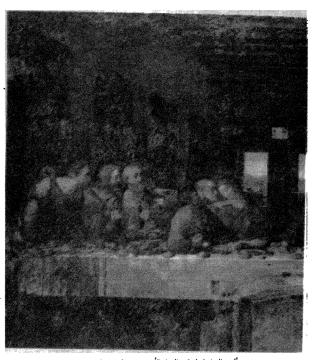
الصور التوضيحية لفن

لوحة موناليزا (الجيوكندة) رائعة الفنان ليوناردو العالمية الشهيرة ـــ « ليوناردودافنشي » .

من أقمى اليسار في لوحة « العشاء الأخير » ـــ « ليوناردودافنشي » .

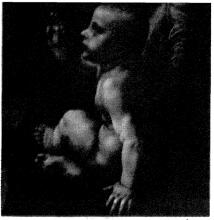

من أقصى اليمين فى لوحة « العشاء الأخير » ـــ « ليوناردودافسشى » .

إسدى لوحات ليوناردو التي يعبر فيها عن الجمال من خلال اللهم المعنية التي أجملتها السيدة في هذا الوضع اغتنار « ليوناردودافشتي » .

دراسة تحليلية للسيد المسيح (الطفل) تين دقة الفنان وسعيه إلى الحقيقة « ليونارووافشي » .

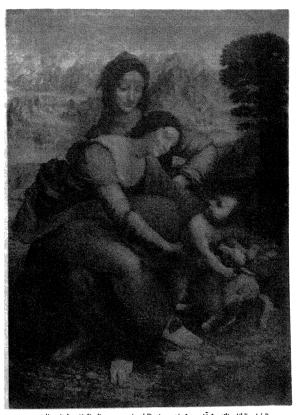
صورة شخصية لهذا الموسيقى فى هذه اللقطة المعيرة وهى محفوظة بميلانو « ليوناردودافشي » .

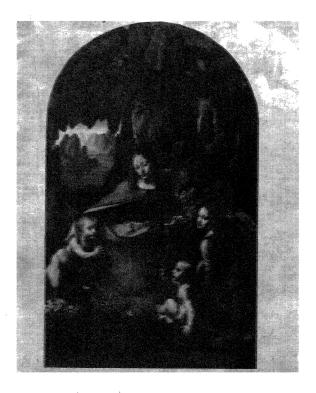
جزء من لوحة تظهر بها القديسة آن وهي محفوظة بقاعة الفنون الأهلية بلندن « ليوناردودافنشي » .

تفاصيل وجه القديسة آن بقاعة الفنون الأهلية بلندن « ليوناردودافشي » .

. العذراء والطفل والقديسة آن من مقتيات متحف اللوفر بباريس ومن خوالد الفنان « ليوناردودافشي » .

لوحة العذراء فوق الصخور وهي إحدى الروائع المحفوظة بقاعة الفنون الأهلية بلندن « ليوناردودافشي » .

تفاصيل حساسة ودقيقة في لوحة (العذراء والطفل) من أعمال الفنان العبقري « ليوناردودافيشي » .

جماعات المجوس يؤدون فروض الطاعة والولاء فى مقام المتول بين يدى العذراء والمسيح الطفل « ليوناردودافشتى » .

ِ القديسة آن) تنجل في هذا الموضوع دقة التكوين وعلاج الظل والنور محفوظة بقاعة الفنون الأهلية بلندن « ليوناردودافشني » .

تخطيط مبدئي للتحضير الإجرائي في إعداد إحدى اللوحات المكاملة وبيين مهارة الفنان وقدرته وحلقه « ليوناردودافشي »

نسخة منقولة عن لوحة للفنان ليوناردو تمثل جو المعركة بما فيها من صراع وحركة درامية « ليوناردودافششي » .

تفاصيل من لوحة القداس تعبر عن وحدة المعنى والأثر « ليوناردودافشي » .

الصف الرابع أسئلة في مادة اختيارية (أساسية)

بالنسبة للفنان المصور « ليوناردودافنشي » :

- ١ أبدع « ليوناردودافنشي » رائعته التصويرية موناليزا (الجيوكنده) التي حظيت بشهرة عالمية واسعة ، ما هي الأسس الفنية والسمات ، الخاصة التي تتميز بها هذه اللوحة الخارقة بالذات ؟ وما هو المتحف الذي يضم هذه الصورة الآن ؟
- ٢ ـــ ما سر العبقرية الفنية التي انفرد بها « ليوناردودافنشي » وتميز بها على كثير من أقرانه وزملائه .
 اذكر طرفا من مواهبه المتعددة .
- " أدلى السير « وليم أورين » بتعليق شهير تناول فيه بالتحليل أعمال « ليوناردودافنشي » ما هي
 المعانى واللمسات الدقيقة التي تعرض لها أورين .
- ٤ _ لقد اضطلع « ليونادودافنشي » بتأليف عدة مقالات ، وله آراء قيمة في كل ما يمس التشكيل الفني بما لا يتوافر لكثير من الفنانين غيره . اذكر إحدى الفقرات التي تشهد دليلا حيا على عمق ثقافته وغزارة علمه ورسوخ فنه .
- عن تقليد المصورين ينصح « ليوناردودافنشي » إخوانه وتلاميذه المصورين بألا يقلدوا أساليب
 المصورين الآخرين لأنهم إذ يفعلون ذلك سيدعون أحفاد الطبيعة لا أبناءها ، للمدى الذى يتمون فيه بالفن . ما مدى صحة هذه العبارة في رأى « ليوناردودافنشي » ؟

الصف الخامس مادة اختيارية (أساسية)

أ_ تفوق مختارات من الفن الإسلامي ف مجالات العمارة والنحت والتصوير والنسيج والحزف والحلى
 والصناعات الخشبية والزجاجية والمعدنية .

ب _ تلوق مختارات من الفنون المعاصرة وإدراك علاقاتها بالتطور الحضارى ودراسة نماذج من أعمال
 فنانين مصريين معاصرين أحدهما في مجال النحت وهو « محمود مختار » والثانى في مجال التصوير
 وهو « محمود سعيد » كذا فنانين من العرب أحدهما في مجال النحت وهو « هنرى مور »
 والثانى في مجال التصوير وهو « بيكاسو » .

الفسن الإسلامي

مقدمة:

الحضارة الإسلامية في بجال التشكيل الفنى تعد من أروع الحضارات الإنسانية وأخصبها ، تميزت بتعدد جوانها وقوة شخصيتها ، وأمانة الفنان المتخصص في معالجة فنونها المختلفة بروح الإيمان والأمانة والجدية والإنخلاص والتحرر من الذات ومن المظاهر الشكلية .

ولا يخفى ما لهذا الفنان من دور إيجابى عظيم في إثراء الحياة من حولة وإنهاض من الذوق العام والارتفاع بمستوى الأداء وتقدير مسئولياته وتبعاته الوظيفية وقد تعرض لهجوم شديد من بعض النقاد الغربيين وبعض المستشرقين الذين اختلقوا عليه بالباطل والادعاء الكاذب بأنه فن متخلف وهابط لا يرقى إلى المراقى العليا التى بلغتها بعض الحضارات القديمة العالية الشأن ومخاصة فنون عصر النهضة ، وهذه الاراء المغرضة لا تستند في مدلولها على واقع موضوعي ولكنها إن دلت على شيء إنما تدل على مزيد من التحامل والتنكر أو الجهل القيل بفلسفة الفن الإسلامي وباتجاهات الفنان المسلم .

فالفنان المسلم من دأبه أن يقدم دائما صورا جديدة يخضعها بذوته وعقله وتجريته للأصول الجمالية والقم النافعة في معالجة محررة ومحورة بعيدا عن الاستعارات الفحة والتقليد الرخيص ، لأنه لا يرى في الفن أنه أداة النقل والتقليد ولكنه يراه بمنظار آخر ، وهو في ابتكاره يصور صورا مستحدثة تخضع لكل القيم الروحية التي تدين بها ، وهي التي تقوم بخاصة على أسس الاتزان والتقابل والتماثل والإشباع ومعالجة الفراغ في إحكام دقيق وحس مرهف وشعور بقدسية ما يعمل وما ينشيء مع الابتعاد عن المغالاة والمبالغة ، ولكن إذا بدا منه بعض الإسراف فما ذلك الإ لحتميته وضرورته . وهو بدوره يحرص على تحقيق المزاوجة بين الجمالية والنفعية فى وحدة مشتركة كما يعنى أيما عناية بإتقان عمله ما وسعه الجهد وما واتته القدرة وحسن التهيؤ لأنه يعد العمل الفنى من قبيل العبادة ، وكأنه صلاة لله وحب وتقديس له .

وهو لا يغرق بين تحفة يصنعها لذى جاه أو ميسرة ، وما يصنعه لفقير فالمسجد المعمارى بتقاليده المعمارية الراسخة والمبنى الشاغ أو القصر المنيف أو الكوخ المتواضع أو الإناء الذهبى أو الإناء الفخارى ، كل هذا عنده سواء في مقام الإبداع والصياغة .

والفنان المسلم لم يترك مجالا من مجالات الإنشاء والابتكار والتفوق إلا طرقها مثبتا فيها جدارته وفقته بنفسه وبشخصيته على العطاء المشمر سواء كان ذلك فى فن العمارة بأنواعه وفروعه ، أم النحت والتصوير أم الزخونة والفسيفساء وإبداع التحف الحزفية والمنسوجات والطنافس والتحف المعدنية والزجاجية والحشيبية والعاجية وزخونة الجدران والاهتمامات بفنون الكتاب والخط والتجليد والتذهيب وغير ذلك من النفائس والكنوز الإسلامية التى تزخر بها المتاحف المحلية والعالمية .

وانتشار الفنون الإسلامية من المحيط الأطلنطى غربا إلى الخليج العربى شرقا وهضاب الأناضول وأرمينيا شمالا وأواسط أفويقيا والمحيط الهندى جنوبا كل هذا ينهض دليلا ناطقا على قدرة الفنان المسلم وجدارته على الاحتفاظ بشخصيته القوية التي خلقت إيقاعا موحدا ومشتركا تردد في جنبات هذه الرقعة الواسعة ، وهذه الأقالم المتعددة برغم خصائصها البيئية التي قد تباين أحيانا في بعض صورها وطبيعتها .

ولعل من الرأى قبل أن تتعرض إلى النوعيات الفنية التى عالجها الفنان المسلم بالتحليل والدراسة أن نحدد بعض الأسس الفنية البارزة التى تتسم بها هذه الفنون وذلك في ضوء ما يلى :

أولا : يتميز الفنان التشكيل المسلم بأحاسيسه المرهفة ــ ونظرته الجمالية العميقة للأشياء ويمكن أن نعزو هذا إلى الذوق الأدبى والشعرى الذى كان سمة بارزة لدى العرب ، والذى لابد أن تكون له انعكاساته على سلامة ذوق الفنان التشكيلي وتعميق رؤيته الفنية للطبيعة وإعلائها بالخيال البعيد الذى اكتسبه من بيئته العربية .

ثانيا : معروف أن العرب فى الجاهلية كانوا يصنعون نحوتهم وأوثانهم للآلهة الذين عبدوهم قبل ظهور الإسلام فلما جاء الإسلام محرما لعبادتها والاتجاه إلى عبادة الحالق وحده اتخذ النحت طريقا آخر واستخدم خامات جديدة وُظفت لأغراض حيوية ، وإذا فإن القدة النحتية لها جذور قديمة من قبل ومحال أن يزول أثرها أو تمحى هزتها العاطفية ولكنها تسامت وانعشت وبقيت موجنها وثابة ومتحركة .

ثالثا : التزام الفنان المسلم بتبعاته قبل رسالته وقبل بحتمعه وشعوره بالمسئولية في إيجاد التوازن النفسي والمواعمة وخلق العلاقة بين عقيدته الروحية واحساسه كفنان .

رابعا : لا يتصدى الفنان المسلم إلى أي ضرب من ضروب الإبداع إلا بعد الغوص في جوهر

موضوعاته باحثا ومنقبا عن أشكال جديدة يبتعثها ويتفاعل معها بنظرة الخيال العميق والاستجابة التامة .

خامسا : يتميز أسلوبه بالاستطراد ودقة التحرى في التركيب ، وكثيرا ما تنتهي أطراف الطيور والحيوانات بأسلوب التفريعات وتشعع الأوراق النباتية .

سادسا : الابتعاد عن النظرة التفليدية أو الواقعية الصرفة وهذا سر أدائه التجييدي أو الهندسي بمهارة وصبر وأناة وإحساس بالباطن وترك الظواهر الخارجية وحين يواجه الفنان المسلم الطبيعة فلا يجول بذهنه أنه ينقلها كإ هي وإنما التفكير في صياغتها على النحو الذي ييده بعيدا عن الآلية ولعل في الزخارف النباتية المتداخلة ما يوضح ابتعاد الفنان المسلم عن النقل المباشر للطبيعة والانتقال بمستواه الفكري إلى مستوى فكرى آخر برؤية متجددة .

سابعا : استبدال العمق الوجداني بعمق (البعد الثالث) الذي تلتيم به الفنون الغربية مع البراعة في إيجاد وحدة التداخل بين الأشكال المتراكبة وتأكيد التفاعلات بالحركة الدينية التي لها صلة بواقع المجتمع والتراماته .

ثامنا : ينزع الفنان المسلم إلى تغطية سطوح الأشياء بقدر كبير من الزخارف مما دعا بعض المغرضين والمشككين أن ينعتوه بالسطحية والهروب من الفراغات والحقيقة أنه يهدف إلى استراق النظر وجذب الانتباه لزخاولة التي تنتشر بكثوة على سطوح نماذجه لإذابة مادة الجسم والإقلال من صلابته وهذه إحدى نميزاته وخصائصه وهي من محاسنه وليست من سوداته . "

وتعتبر الفنون الإسلامية في مقدمة الفنون قدرة على إحداث التنغيم الحميم وتغطية تماثيل الحيوانات والطيور التي يعبر عنها الفنان ويغمر سطوحها بشبكة من الزخارف النباتية والحيوانية . ويسكب على تلك السطوح روحا من روحه ، وقد أجاد هذا الأسلوب الذي يشمل سطوح التحف ونماذج الأعمال التطبيقية ، وكذلك الحال بالنسبة للمبانى المعمارية .

تاسعا : الفنان المسلم يقدس العمل الجماعي في بجال التنفيذ ، ويجنح دائما إلى الإحساس بالشمول والكلية والوحدة والمشاركة .

عاشرا : تستولى الطقوس الشعبية ورموزها والقصص الحيالية التى تحتشد فيها الصور العجيبة والأشكال الخرافية وكثيرا ما يظهر هذا الأثر فى نطاق المحال كالحيول الطائرة المجنحة والطيور ذات الرءوس الآدمية وغيرها .

حادى عشر : برع الفنان المسلم في استخدام الخطوط التي يطوعها لرسومه بغاية المرونة وإبداعه في

ملامس السطوح والمساحات الهندسية البالغة الكاؤة وتسجيل التماثل والتبادل والتناظر والترديد الجمالي الحكيم الذي لا يخضع لجوهر التكرار المطلق أو المشابهة الآلية .

ثافى عشر : معوفة الفنان المسلم بعلم الهندسة نظريا وعمليا وتبدو هذه الكفاية من استخدامه البليغ للدوائر المتجاورة والمتاسة والخطوط المنكسرة والمتشابكة بالإضافة إلى استخدام المربع والمثلث والمعين والمخمس والمسدس في صياغات محكمة .

ثالث عشر : تفوق الفنان المسلم فى معالجة العناصر الحيوانية فى أعمال الحفر فى الخشب والجص والنسيج والمعادن والخزف وتبدو منها حيوية الحركة ومرونتها فى حالات الوثب والعدو والانقضاض أو العدو والفرار كو فى الصيد أو فى حفلات الترفيه والطرب .

رابع عشر : وصل الفنان المسلم بالعناصر الخطية العربية إلى أوج الدقة والشهوة ، واتخذ منها عناصر زخرفية ولعب بالخط الخارجى وتصرف فى أطواله واتجاهاته وفى سمكه واستغله على كثير من التحف وفى العمائر مع التوفيق بين الأشكال وفراغاتها .

خامس عشر : تركز الفنون الإسلامية على أهمية الاستعمال الوظيفي واستغلال كل ما يجده الفنان أمامه من الخامات المتاحة ولكن لم تفصل الخبرات العملية عن تأكيد المظاهر الجمالية .

سادس عشر : من السمات البارزة فى الحضارة الإسلامية الفنية التشكيلية ، فن التذهيب داخل المخطوطات والمصاحف ذات الأغلفة الجذابة وهى على تنوعهاً تملأ العين متعة بدقة روعتها وسمو جمالها .

سابع عشر : ازدهار النسيج وتخاصة نسيج الطنافس والأقمشة والديباج (نوع من الحرير) يدخل في نسجه خيوط الذهب والفضة .

ثامن عشر : اشتهر الفن الإسلامى بمشكاواته الخزفية والزجاجية المعلقة بنمطها الفريد وأشكالها الجذابة تمثل في مجموعها وتوزيعها ترنيمة بليغة في هيئاتها ، وتعد من بدائع الفن الاسلامي وخوالده .

تاسع عشر : اهتم الفنان المسلم بالنوافذ الزجاجية الملونة المؤلفة بالجص ذات النباتات والأزهار . والطيور والحيوانات .

فن العمارة في الحضارة الإسلامية:

تعتبر المساجد في الحضارة الإسلامية هي العنوان الأول المميز لها شأن المعابد التي أقامها المصريون القدماء إبان الحضارة المصرية القديمة فالمساجد هي بيوت الله في الأرض ، وهي أمكنة الصلاة وعبادة الرحمن ، ومن ثم منحها الفنان المسلم كل ما يملك من طاقة وجهد حتى وصل بها إلى ما وصلت إليه من مستوى رفيع . أقام الرسول الكريم أول مسجد فى المدينة المنورة واتخذ مقرا للصلاة ومدارسة كتاب الله ، وروعى فى هذا المسجد البساطة واستخدمت فيه خامات أولية فنفذت الجدران من الطين والأعمدة من جذوع النخل ، وخلت القبلة والمحراب من أية رسوم أو زخارف ، وفى جانب منه بنيت مجموعة من الحجرات الإقامة الرسول الكريم ، ثم طرأ على هذا المسجد بعض التحسينات والتطويرات والإضافات بوساطة الحلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان .

وتعددت المساجد بعد الفتوحات الإسلامية ، وبالتدريج أضيفت بعض الأجزاء كالمآذن والقباب والمحاريب والمنبر والمقود وظهرت مدن كثيرة اشتهرت ونحت فأنشأ المسلمون عددا من المساجد نذكر طرفا منها كمسجد البصرة بالبصرة ومسجد الكوفة وبغداد وسامراء بالعراق ومسجد عمرو والأرهر والقطائع والقاهرة وأحمد بن طولون والظواهر بيبرس بمصر ، والقيروان بشمال أفريقيا والمسجد الأموى بدمشق والمسجد الأقصى بيت المقدس .

وهذه المساجد على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ، وقد تفنن المهندسون المسلمون في إدخال عدة ابتكارات وتجديدات على تلك المساجد مع انتشار الدين الإسلامي من حيث التصميم العام _ النسب _ العلاقات الشكلية _ والجمالية _ إضافة الأفنية _ تنوع هيئات المآذن واختلاف أبعادها وحجومها _ وزخاوفها ويستمر المد الإنشاق للمساجد في مواكبة التطوير والإبداع الهندسي وخاصة في المصر الفاطمي فأقيمت بعض الأضرحة لمن شيد المسجد ومنها مسجد الجيوشي المشيد على تلال المقطم وضريح السيدة وقية .

وفى أواخر العصر الفاطمى شيدت بعض المدارس لدراسة تعاليم الدين الإسلامى ومنها مدرستان أنشئتا بالإسكندرية فى نهاية العصر الفاطمى كما أقيمت قصور فاطمية إلا أنها اندثرت وتهدمت .

وعُنى المسلمون أيضا ببناء الأسوار الدفاعية لأغراض عسكرية أو تحصينية التى بدىء بناؤها بالطين ثم جددت واستبدلت بالحجارة ومنها باب زويلة وباب الفتوح ، وازدهرت العمائر فى العصر المملوكى بتشييد عدد ضخم من المساجد والمدارس والأضرحة وكذلك الحمامات والوكالات والأسبلة .

ومن أبرز مساجد هذا العهد مسجد السلطان المملوكي الناصر حسن على جبل المقطم ويتميز بنسبه الدقيقة المحسوبة وله مدخل بديع طوله ٣٨ مترا ويتضمن نقوشا حجرية هندسية .

وفى العصر الأموى أنشىء قصر المشتى ، كما أنشئت استراحات كاستراحة الخليفة الوليد ولها مرافق للاستقبال وحمامات دافئة وساخنة وباردة ، ولم تخل هذه المبانى من تزيين جدرانها بالزخارف الجصية والكتابات العربية الرائعة .

وقد ظهرت بعض التأثيرات البيزنطية في الطراز التركي في القرن الرابع عشر وكذلك الطراز الهندى الذي يعتبر أقرب الطرز إلى الفن الفارسي بعقوده ومآذنه الاسطوانية البصلية وزخارفة .

العناصر الإسلامية المعمارية :

المسآذن:

وتتجل فيها مظاهر التسامى والرشاقة تشد معها المسلم فى روحية وزهَّد عن متاع الدنيا الفانى وتصعد به ومعها إلى ما هو أسمى وأظهر وأكمل ، وتمتاز سطوح هذه المآذن بنقوش زخوفية إما محفورة أو ملونة أو مكسوة بالفيشانى الحزفى ، وكذلك الكتابات المستمدة من آيات اللكر الحكيم ، وتتضمن هذه المآذن فى العادة تقسيمات هندسية طريفة وهى متعددة التصميم وتختلف باختلاف الموطن .

أما في مصر فتتخذ المآذن شكلها المتميز وبخاصة في العصر المملوكي فتكون ذات قاعدة مربعة مشطوفة الأركان العلوية ثم يأخذ البناء شكلا مثمنا يتحول إلى شكل اسطواني يحمل خوذة محمولة على أعمدة .

وفى الطواز التركى تستدير المنارات فى شكل ممشوق وتنتهى فى أعلاها بمخروط مدبب وليس لها دورة للمؤذن لأنها لم تستعمل لذلك ، ومنها متذنة جامع محمد على ، وتعتبر القاهرة ، متحفا دائما مكشوفا لتوع المآذن الإسلامية بها والتى تزيد عن أى قطر عربى إسلامى .

القباب :

ولها شيوعها الملحوظ فى مصر والعراق وتوضع عادة فوق مدخل رواق القبلة أو فوق المحاريب أو مع الأضرحة . وقباب المساجد فى مصر تمتاز بازتفاعها وتلائم أبعادها وزخوفة سطوحها .

الأعمدة:

عرفت العمارة الإسلامية استخدام الأعمدة فى المبانى الخاصة وفى المساجد بعضها على شكل اسطوانى أو مثمن وتبجانها رومانية الهيئة كما يشبه البعض منها القلة وتكثر هذه الأنماط فى المساجد المصرية وتخاصة فى أعمدة المحراب وأحيانا يتجاور عمودان يحمل كل منهما تاجه الذى يتلاصنق مع التاج الآخر .

الأســوار :

ومن أعظمها سور القاهرة الفاطمى وله أبواب كثيرة وكان يستخدم للأغراض الحربية الإسلامية ، ومن هذه الأبواب المعروفة :

 ١ ــ باب الفتوح: وله برجان مستديران في كل منهما طاقة تدور حول عقدها حلية معمارية ذات تضلعات اسطوانية .

٢ ــ باب النصر : ويقع بين برجين نقشت أحجارهما برسوم تمثل بعض آلات القتال وفوق الباب
 فتحة خصصت لإلقاء المواد الكاوية والملتبية على من تسول له نفسه الهجوم من الأعداء . وفى

فناء البناء سلم يوصل إلى أبراج وحجرات فى جزئه العلوى تحتوى على عقود حجرية متقاطعة ، ويتوج الباب إفريز تعلوه المزاغل .

 ٣ _ باب زويلة : له بدنتان ولكن مهندس جامع المؤيد هدم الجزء العلوى من كل منهما وأقام منارقى المسجد فوقهما حين شيده .

العمارة المدنية الإسلامية:

صاحبت العمارة الدينية في مسارها واستطاع المهندس المسلم أن يضمنها كل الخصائص والسمات والأسس الفنية والتقاليد المعمارية ومنها :

الأسواق : وقد امتازت العمارة الإسلامية بيناء مداخل الأسواق ذات العقود الضخمة مع تزيينها بالنقوش والزخارف الطريفة .

الأسبلة : كانت بادىء ذى بدء تبنى ملتصقة بأركان المساجد ، ثم استقلت بعد ذلك كأبنية قائمة بذاتها لها طرزها المميزة الفريدة .

الخانات: نوع من المبانى الإسلامية ، وهى بمنزلة الفنادق فى عهدنا الراهن لإيواء المسافين ، ولها مداخل مشيدة من الأبراج والعقود الشاهقة فى عظمة معمارية جمالية ، ومن أمثلتها وكالة الغورى بحى الأرهر بالقاهرة .

الحمامات: من الأساليب المعمارية التي كان لها شأن بعيد في معظم الأقطار الإسلامية ، وقد لوحظت الشروط الصحية للمستحمين حيث رتبت قاعاتها وعراتها بطريقة تسمح بالتدرج في درجات الحرارة من البارد إلى الساخن والعكس لوقاية النزلاء ، وقد حرص الفنان المسلم على معالجة جدران هذه الحمامات بالنقوش والرسوم الملوثة والصور الجدارية ذات الموضوعات المتعددة كالرقص والغناء والطرب والمصايد والمطيعية ولا يخفى ما في ذلك من تأثير نفسي طيب على المستحمين .

القصور والمنازل: وهي من أهم المباني المدنية في العمارة الإسلامية وقد انتشرت في العالم الإسلامي وارتبطت بتخطيط هندسي تابع للنظم والتقاليد السائدة آنئذ ولسوء الحظ فإن هذه المباني قد اندثرت الآن وتدل القطع الأثرية المبعثرة منها هنا وهنالك ، وكذلك المخطوطات المصورة لها على ما كانت عليه من روعة وبهاء .

النحت في الحضارة الإسلامية القديمة:

اهتمت الحضارات الفنية القديمة التي سبقت الحضارة الإسلامية وكذلك عصر النهضة والفنون الحديثة المعاصرة بفن النمت اهتاما ملحوظا كفرع له قيمته ووزنه في مجال التشكيل الفني ، وظهرت شهرة واسعة لبعض الفنانين المرموقين في هذا المضمار ، ومازالت الأجيال اللاحقة تردد أسماءهم في سجل الحالدين . ولكن الحضارة الإسلامية لم تحفل كثيرا بهذا اللون من ألوان الفنون احتفالها بالفنون التطبيقية العملية العملية الأخرى ، وذلك لأن الفنان المسلم كان يدين بالولاء لمعتقده الدينى الذى كان يوفض وفضا باتا تشجيع أعمال ألجسمة ومخاصة ما يتصل منها بالكائنات الحية ولا سيما الإنسان ، ومع ذلك فقد عثر على أعمال نحتية تحاثيل صغيرة تناولت الحيوانات والطيور الحجرية والمعدنية ، سنتحدث عنها حينا نتناول بالتعليق بعض الفروع الفنية التطبيقية وبعض التماثيل المخشبية التى وجدت في العصر الفاطمي بعد تخليصها من حالتها الواقعية وصورها الطبيعية وتحميلها بالخصائص الجمالية والروح الابتكارية البعيدة عن الأللدية .

التصوير في الحضارة الإسلامية القديمة :

يتميز المصورون الإسلاميون بحاسة جمالية مرهفة ، ويرجع ذلك إلى تأثرهم بجمال الطبيعة من حولهم فى البلاد التى كانوا ينتقلون إليها وقد تسربت منها عناصر جديدة فتكون لديهم مزاج عام من تأثيرات فنية شتى من الصين وإيران والأناضول ومصر والشام ، ومن بعض بلاد أوربا ، وكان العنصر الإيراني أقوى هذه العناصر فى تشكيل هذا المزاج الضخم .

وإذا كان التصوير الإسلامي قد استعار من غيره الكثير ولكنه تمثل ما استعاره في صور جذابة حددت معالم شخصيته تدل في وضوح على أننا أمام فن بارز المعالم قوى الشخصية .

على أن الهدف الأساسى الذى اتجه إليه الفنان المصور الإسلامى قد قام على تجميل هذه الحياة الدنيا فى شتى زواياها والحرص على أن تلبس كل ما تصنعه يد الفنان جمالا زخرفيا يشهد له بحسن الذوق ورهاقة الحس .

ولم يغرق الفنان المصور بين ما تخرجه يده من مختلف مناحى أعمال التصوير قلت أو كثرت صغرت أو عظمت أن ينال حظه الموفور من التجميل والتعبير الصادق الذى يشيع الغبطة فى النفس ، ويبعث فى القلب الرضا والانشراح محققا بذلك جانبى المنفعة والجمال فى آن واحد ، فى كل ما يتصل بحياة الناس الحاصة والعامة .

وقد استطاع المصور الإسلامي أن يحضر الألوان التي يستخدمها بإتقان في فن التصوير من خلال التعبير عن موضوعاته .

والتصوير الإسلامي يقوم إما على لوحات مستقلة أو صور توضيحية نراها فى المخطوطات ، وقد زاول المصورون الإسلاميون هذين النوعين من التصوير بمهارة وإتقان ، وكانوا مَتأثرين فيهما بفن التصوير عند سلاجقة الروم وفن التصوير عند البيزنطيين وفن التصوير عند الأوريين .

ينزع التصوير الإسلامى بعامة إلى الطراز الزخرف فتشيع فيه الزخارف التى تقوم على العناصر النباتية بطريقة مبتكرة فى رسمها وترتيبها وتنسيقها بأسلوب غير مسبق فتيدو وكأنها شيء جديد فى مظهرها لا يمكن إنكاره . إنكاره . عالج الفنان المصور الإسلامى فى كثير من ألواحه الفنية الأزهار والأشجأر والفروع والأغصان والسيقان والطيور والحيوان ، فضلا عن الإنسان ، ولكنه لم يقدمها كما هى ، بل حورها نحويرا كادت أن تفقد معه صورتها الأولى ، وهملها بجمال فنى فريد يدل على قدرة مبدعها وينطق بصفاء قريحته ، وقد تصدى بعض الحاقدين إلى تلك الظاهرة ، فأرادوا أن يتذكروا للفنان المسلم ، وأن يسيئوا إليه حيث صوروا هذا الاتجاه على أنه ضعف فى قوة الملاحظة عند المصور المسلم ، ونتيجة لعجز فى مقدرته على النقل من الطبيعة ، وهذا خطأ جسم وجهل مطبق ومحض اختلاق يدل على عدم وعى بفلسفة الفن الإسلامى وباتجاهات الفنان المسلم ، لأنه تحوير مقصود لذاته يخضع لأصول جمالية فنية قائمة على سعة الأفق وعمق الخيال من غير شك وليس أمرا اعتباطيا .

بعض فروع الفنون التطبيقية فى الحضارة الإسلامية

١ _ فن النسيج :

ورث العرب فيما ورثوا عن الأجيال السابقة فن النسيج وساروا به قدما خلال العصر الإسلامي مع استمرار عجلة التطور في الدوران على أيديهم . والنسيج يتناول في طياته وفي تحديد مدلولاته صناعة الملابس أو يستخدم في عمل الخيام أو الستائر أو الأغطية وما إلى ذلك من شتى السلع المنسوجة .

ولقد كان فى الدولة البيزنطية مؤسسات ملحقة بقصور الأباطرة والحكام يشتغل فيها أرقاء بنسيج الحرير وصبغه لكى تصنع منه ملابس الإمبراطور ومن يلوذ به .

وقد رأى العرب تلك المؤسسات ، أو على الأقل رأوا واحدة منها عندما فتحوا مدينة الإسكندرية في مصر ، وقد تركوها تؤدى وظيفتها كما كاكانت من قبل ، فكانت تسج فيها الأقمشة التي تصنع منها ملابس الخليفة وأهل بيته وحاشيته والأقمشة التي تحتاج إليها الدولة من كسوة الكعبة والخلع التي تمنح في المناسبات المختلفة .

وقد كان ينسج في هذه الأقمشة أو يطرز عليها بعد نسجها «طراز » أي كتابة تنضمن اسم الحليفة مصحوبة بالدعاء له مع اسم المدينة التي نسج فيها القماش وتاريخ النسيج واسم الوزير ، وفى وضف الأحيان اسم الصانع ، ومن هذا أطلق العرب على هذه المؤسسة « دار الطراز » وتوجد قطعة من النسيج معروضة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة وقم ٣٨٤ عليها هذا «الطراز » باسم بركة من الله لعبد الله الأمين محمد أمير المؤمنين .

هذا وكشفت الحفائر الأثرية الإسلامية فى مصر عن قطع كثيرة من الأقمشة التى تشاهد فيها « طرازا » مطرزا أو منسوجا ، وهذه الطرز كانت لها دورا إما خاصة رسمية أو عامة أهلية ، مع خضوع الأخيرة لرقابة الدولة ، فالمواد الخام بحصل عليها أصحاب هذه الدور من مندوب الحكومة وبيع منتجاتها يتم تحت إشراف الحكومة ، وهذه الدور العامة كانت ملزمة فوق ذلك بتزويد الدولة بكميات من الأقشئة تحدها لها .

وكان الغرض من هذه الرقابة هو الحرص على المحافظة على مستوى هذه الصناعة وجعله عاليا ، وقد نجح العرب فى ذلك نجاحا يشهد به ما كشفت عنه الحفائر الأثرية فى مصر من أقمشة إسلامية رائعة .

والنسيج الإسلامي يستمد مقوماته عادة من المملكة النباتية ومن الكتابات العربية ومن العناصر الهندسية والحيوانية ومن الزخارف التجريدية ، وأبرز ما نشاهده من العناصر النباتية هو أزهار اللاله والقرنفل وفاكهة الرمان والخرشوف وأوراق الشجر الرمحية الشكل المسننة الجوانب .

أما الزخارف الكتابية فتقوم عادة على نصوص مكتوبة بخط النسخ تقرأ فيها عبارات دينية مثل الشهادتين والصلاة على النبي وعبارات مدح للسلاطين ، وهذه الأقمشة ذات الكتابات كانت تعد لكى تكسى بها الكمبة المشرفة أو تعطى بها الأضرحة وهذه الزخارف الكتابية لم يستخدمها فن من الفنون بقدر ما استخدمها الفن الإسلامي بعامة والفن العناني المشروبا مشيرة أو تحف مصنوعة من المواد المختلفة وأسموها الزخارف المتكلمة .

وهناك أنواع عديدة من المنسوجات أخرجتها الأنوال في المناطق الإسلامية مثل الأنواع التالية :.

- ١ _ الديباج : نوع من القماش الحريري الذي يدخل في نسجه خيوط الذهب والفضة .
- للدمشقى: نوح آخر من القماش كان ينسج من الحرير ويمتاز بأن زخارفه تكون عادة من لون القماش نفسه ولكنها منسوجة فيه بطريقة خاصة تجعلها تبدو واضحة للعيان وإن اتفقت مع أرضية القماش فى اللون .
 - ٣ ــ القطيفة : قماش من الحرير بمتاز بأن له خمل على سطحه وهي على أنواع مختلفة .
- ٤ ــ الأطلس: وهو نوع من القماش المموج المنسوج من الحرير ، وكان يستخدم فى نسج الخلع
 الحاصة بالأمراء وكبار الموظفين ، وهو مثل القطيفة .
- الألاجا: نوع من القماش المنسوج من القطن والحوير معه ويزدان بأشرطة رفيعة (مقلم) ذات ألوان متعددة تجرى على طول القماش .

٢ ــ فن الخــزف :

الأوانى الحزفية هى أوان صنعت من الفخار المزجع ، أما الأوانى الفخارية فهى المصنوعة من الطين المفخور غير المزجع ، والأوانى الخزفية مكانة رفيعة فى عالم الفنون الإسلامية ، ويرجع ذلك إلى تفضيلها على تلك المصنوعة من الذهب والفضة التى تدور حولها الشكوك التى نوهت بها بعض الأحاديث النبوية الشريفة بالنسبة لوفض استخدامها ، وراجع أيضا إلى تفضيل هذه الأوانى الحزفية على مثيلاتها المعدنية الأحرى نظرا لرخصها وسهولة تنظيفها .

وتعير صناعة فن الحرف مؤشرا لما كانت عليه الدول الإسلامية من تقدم والأوافي الحزيفة التي أنتجها الحضارة الإسلامية من الكثرة بحيث يصعب حصرها وتحديد سماتها تحديدا متكاملا ، فهي مختلفة الأشكال التي من بينها الطاسات السلاطين والأوبار والقدور والكوس والفناجين والقنافي والمصابيح (المشكاوات) والأكواب والدوارق والصحون والأقداح والمزهريات والأباريق والسكريات ذات الأغطيات المقبدة والشمعدانات والمباخر والقداديل .

ومن هذه النماذج الخزفية ذات الأغراض الوظيفية أعداد لا حصر لها تتميز بنوعياتها موزعة بين كثير من متاحف العالم والمجموعات الخاصة التى تشهد بجدارة الفتان الخزاف المسلم ومدى الاهتمام البالغ بهذا النوع من الفنون .

ابتكر الحزاف المسلم نوعا من الحزف يتسم برقته وشفافيته بحيث يمكن من باطن الإناء أن ترى اليد الموضوعة خلفه ، كما كان أول من توصل إلى الحصول على البيق المعدنى الحزف بعد أن قام بتجارب عديدة ، ولم تسبقه أية حضارة في هذا المضمار ، وقد أقرها رجال الدين الذين الذين انكروا من قبل استعمال الأواني الذهبية والفضية لما توحى به من زيادة في الترف وإسراف في المال ، ولهذا أصبحت الفنون الخزفية التي تتسم بالديق المعدني من أشهر ما امتازت به مصر الفاطمية .

وظهر خزافون كثيرون فى العصر الفاطمى كان لكل.منهم طريقته الحناصة وأسلوبه المميز فتجد فى فن الحزاف « مسلم » نزوعا إلى التبسيط مع القوة والحرية فى اختيار وحداته الزخرفية ، وتتضح لمساته الجرئية فى استعمال الفرجون بإنطلاقه ويحسه الخزفى المرهف . وأما الفنان الخزاف « سعد » فنجد فى أعماله المرقة والنعومة والدقة والإتقان .

كما ظهرت في الأعمال الحزفية الإسلامية البلاطات الحزفية النجمية المتكررة .

وقد تنوعت الزخارف وطرق تنفيذها سواء المرسوم منها على القطع الحزفية من تحت الطلاء الزجاجى أم من فوقه محزوزة كانت أم محفورة فى الجسم نفسه أم مفرغة أم استخدمت القوالب الخاصة لذلك فى تنفيذها .

عالج الفنان الحزاف المسلم فى إنتاجه الكثير من الموضوعات الهندسية التى تقوم على المساحات والخطوط أو النباتية والحيوانية أو أشكال الطيور المتقابلة أو المتدابرة ، أو فى اتجاهات حرة طليقة ، كما عالج العناصر الآدمية التى تمثل أحداثا دنيوية وحفلات طرب ومشاهد راقصة أو توضيح بعض القطع الأدبية أو مجموعات بشرية تتنزه فى قارب .

كما عالج موضوعات خزفية لحيوانات أو طيور بوجوه آدمية ، ولا شك أنها تحمل فى نفسه دلالات ا اجتماعية خاصة ، كما أبرز فى تعييراته بعض التماثيل الحزفية على هيئة الإنسان والحيوان مثل الغزال والأرنب والصقر والديك وكلها ترمز إلى تقاليد معينة فى الحياة الاجتماعية .

شبايك القلل:

انفردت بها مصر دون سائر الأقطار الإسلامية وهى دليل حى على حسن ذوق الخزاف المصرى ، ومدى خياله الفسيح ، فهو وحده الذى شق هذا الدرب من ترقيش شبابيك القلل بوحدات مفرغة كبرة الشبه بأشغال الدانتلا منها ما يمثل الحيوان أو الطيور أو النباتات أو المساحات الهندسية المجردة أو وجوه إنسانية أو كتابات وأدعية ، وفضلا عن مغزاها الشكل فهى ذات دلالة صحية وظيفية .

ومن هنا نرى مدى اهتام الفنان الخزاف بتوجيه الحياة وسبر أغوارها بالفن من خلال هذا النوع من الإنتاج غير المنظور .

الصناعات الفنية الخشبية :

لقيت الصناعات الفنية الخشبية انتشارا كبيرا فى الحضارة الإسلامية ، ومن المعروف أنها كانت أيضا ذات شأن ملحوظ فى إنتاجات الفنون القبطية من قبل وبخاصة أعمال الحفر فى الخشب .

واهتم الطولونيون بصناعة الخشب التى تأثرت بعض الشيء بالأساليب العراقية القديمة ، ثم استمرت الأساليب الطولونية ، حتى أوائل العصر الفاطمى مع شيء من التغيير ويتضح ذلك فى الباب الضخم الذى أمر بصنعه الحاكم بأمر الله للجامع الأزهر .

وزادت دقة الفنانين فى فن الحفر بالتدريخ إبان العصر الفاطمى إذ تعمقوا فيه واجتهدوا فى الاكثار من التفاصيل التى ظهرت فى الرسوم النباتية والحيوانية ووحدات لحركات آدمية والعناصر الزخرفية التى تعبر عن مناظر الرقص والصيد وتتميز بالحركة والحيوية .

ودخلت هذه الصناعة آتئذ ضمن المحاريب ، ويعتبر محراب السيدة رقية المتنقل مثلا حيا للأسلوب الفاطمي وهو في قمة الاكتبال الفني والروعة التنفيذية .

وقد اختفت العناصر الآدمية والحيوانية خلال العصر المملوكي واقتصر على العناصر الزخوفية التي سادت في حدود الأشكال النباتية المورقة المتصلة المحصورة في أشكال هندسية وازدادت رسوم الزخارف النباتية دقة وإتقانا كما انتشرت في هذا العصر أساليب المزاوجة بين أشغال الحفر في الحشب والتطعم بالعاج أو العظم في أشكال بديعة من التفريعات النباتية والمراوح النخيلية وزخارف الرسوم الحيوانية . والآدمية .

والتحف القائمة على الحفر في الخشب كثيرة ومنها المشريبات الخشبية وكراسي المصاحف والكراسي المعاحف والكراسي المختلفة التصميم والأحجام المخصصة للجلوس والراحة والأبواب الخشبية والحشوات الخشبية على تعدد أغراضها ومواضعها ولا سيما حشوات المنابر والصناديق الخشبية المزينة بالحفر والزخارف النباتية والحيوانية والمقدد الخشبي الكبير الذي يتوسط المسجد ويجلس عليه قارىء سورة الكهف قبل صلاة الجمعة وتزدان هذه المقاعد عادة بزخارف خشبية مجمعة في غاية الدقة والروعة التنفيذية .

وترجع هذه المقاعد إلى القرن السادس عشر ، إلى غير ذلك من التحف الكثيرة المصنوعة من الحشب المطعم بالصدف وبالعاج وترجع إلى القرن الثامن عشر .

الفنون الزجاجية والبلورية :

استهوت مادة البللور الصخرى التي كشفها الفنان المسلم من الطبيعة وشغف بما لمسه فيها من شفافية فحاول أن يقلدها وغيح في محاولته وتمكن أن يصنع من عجينة الزجاج أوافي ذات مزايا لا نجدها في مثيلاتها المصنوعة من مواد أخرى حيث أن الزجاج شفاف لا يعلق به أي صدا بما يعلق عادة بالأوالى المعنفية الأخرى ولا يتقل في اليد أو الحمل كما تنقل الأولى الحجرية مثلا ولا يتأثر بالأحماض التي تأكل النحاس والحديد ، ومن هنا كان ولا يزال أحسن وعاء لحفظ العقاقير المختلة كما يمكن تشكيله بالصورة المطلوبة نظرا للدونته ، على حين أن الحجر يحتاج في تشكيلة إلى النحت والقطع والخشب لا يتشكل إلا بالخور والحت .

عالج الفنان الإسلامي صناعة الأواني والتحف الزجاجية بثلاث طرق اهتدى إليها في ضوء التجارب التي أجراها .

- ١ _ طريقة القالب .
- ٢ _ طريقة السحب.
 - ٣ _ طريقة النفــخ.

والنحف الزجاجية الإسلامية قد تكون عاطلة من الزخوفة ويتوقف جمالها فى شكلها العام ، وقد تكون مزخوفة وتنتج هذه الزخوفة عن القالب الذى نفخ فيه الإناء الزجاجى إذ ينطبع عليه ما هو موجود فى القالب من زخارف شتى .

ومن زخارف النحف الزجاجية أيضا ما ينتج عن طريق الضغط على جدران الإناء ، وهو لا يزال لينا بوساطة آلة خاصة على هيئة الملقط ، ويكون عادة فى هذه الآلة زخوفة تنطبح على جدران الإناء .

ومن الزخارف أيضا ما يحدث بالحز أو بالحفر أو بالقطع بعجلة خاصة ومنها ما يكون بإضافة خيوط زجاجية حول الإناء تضغط فيه وهو ما يزال لينا ضغطا يجعلها فى مستوى جدار الإناء ، وكأنها جزء منه ، وعندئذ يتكون نوع من الزخرفة يشبه الرخام المعرق .

ومن زخارف التحف الزجاجية كذلك ما قام على إضافة نقط من زجاج يختلف لونه عن لون الاناء الزجاجي المطلوب زخوته فتبدو هذه النقط بارزة على السطح.

وهناك طريقة أخرى حاول فيها الصانع أن يقلد بعض الأحجار الكريمة التى جعلتها الطبيعة من لونين مختلفين فجعل بعض الأوانى الزجاجية من طبقتين من الزجاج ملتصقتين ببعضهما ويختلف لون الواحدة عن الأخرى ثم حفر على الطبقة الزجاجية الزخارف التى يريدها . وتوجد أيضا طريقة التذهيب التي تقوم على استخدام طبقة رقيقة من الذهب تثبت فوق سطح الاناء .

شاعت هذه الطرق فى العصر الإسلامى ، ومن أحبها طريقة الحفر وطويقة القطع لخبرتهم المعروفة بالتشكيل وزخوفة البللور الصخرى الذى كان موفورا لديهم .

وقد نجحوا في عمل زخارف من أشكال هندسية وصور آدمية وحيوانية وعناصر نباتية بهاتين الطيقتين اللتين استخدمتا في العصر الإسلامي أيضا .

ولقد أبدع الفنان الإسلامي من الزجاج الأواني بشتى أنواعها من القناني الصغيرة والكبيرة المختلفة الأشكال ومن الدوارق والأباريق والمشكاوات والصحون والمصابيح والمحابر والصناديق ، كما صنع منه أيضا . أعيرة الوزن التي كتب عليها ما يفيد نقلها وما يدل على تاريخ صنعها .

ولما قامت الخلافة الفاطمية فى مصر وصلت صناعة الزجاج فى عهدها إلى ذروة النضوج التى ينطق بها ما تشاهده اليوم من أمثلة كثيرة معروضة منها فى المتاحف المختلفة فى الشرق والغرب .

ولم يقف المسلمون عند حد ما وصل إليه السابقون عليهم من الأمم فى طرق زخوفة الزجاج ، فقد زادوا على تلك الطرق القديمة طرقا جديدة لم تكن معروفة من قبل من أهمها طريقتان :

الأولى : استعمال الصبغ الذهبي ذي البريق المعدني بدلًا من صفائح الذهب .

الثانية : استعمال المينا وتصبح خير بديل للأوافي المصنوعة من الذهب الخالص وفي العصر الطولوني بدأت هذه الطريقة في مصر ثم حادفها الفنانون في العصر الفاطمى ، وانتقلوا بها من الجنوف إلى الزجاج ، فظهر الزجاج المذهب ثم شاع بعد ذلك في العالم .

ويضم المتحف الإسلامي بالقاهرة أمثلة رائعة من المصنوعات الزجاجية يتجل فيها جمال الشكل وروعة الزخارف ودقة التنفيذ ، وإدراك الحيل الفنية بأصول هذه الصناعة والحرية الكاملة في تنوع الهيئات ، كما نحيح الفنان في تنويع الهيئات ، كما نحيح أيضاً في تحقيق التلأوم بين الكتابة والزخوفة من جهة وبين الهيئة الكلية للمصنوع الزجاجي من جهة أخرى .

الفنون المعدنية :

أقبل الفنان المسلم على إنتاج التحف المعدنية ، وأكثر ما عثر عليه من هذه التحف كان فى الخرائب وبين الأنقاض وفى المساجد والمزارات أو التوارث من السلف .

استخدم الفنان المسلم النحاس والحديد والبرونز والذهب والفضة وزخوفها بالطرق والصهر فى قوالب واستخدم أيضا أسلوب الحز والتثقيب أو التخريم وتقوم على التكفيت والترصيع بالمينا أو الأحجار الكريمة . وهكذا نرى أن التحف المعدنية الإسلامية قد دخل عليها الكثير من نواحى الجمال الفنى بوساطة التشكيل والزخرفة .

وقد تفنن الفنان المسلم فى إنتاج التحف المعدنية ، وتخاصة الأسلحة التى تنتزع الإعجاب عن مبلغ ما وصلت إليه من مهارة ودقة وإحكام صياغة ، وفى أغلب الظن أن بعض هذه الأسلحة لم يصنع للحرب ، بل لكى يحمل فى الحفلات العامة فزخارفها الكثيرة وأحجارها الكريمة والتأتق الفائق فى صنعها تحملنا على الاعتقاد بأنها لم تكن لسفك الدماء ، بل كانت للأبهة والخيلاء ولججرد العمل الفنى فى حد

ومن بين هذه الأسلحة السيوف والخناجر والدبابيس والفئوس والخوذات والدروع ، وكانت السيوف تصنع من الصلب المزدان بالزخارف النباتية الجميلة وبالكتابات العربية المنزلة بالذهب ، ولها مقابض من البللور الصخرى . وأما الدبابيس فلها يد مصنوعة من الفضة المذهبة ، وذات رءوس مصنوعة من حجر البشب ، أما الفئوس فلها نصل على هيئة هلال من الفضة المذهبة وتزدان بأشكال مخومة بزخارف .

والخوذات كانت من أهم أدوات القتال يلبسها المحاربون عند الخروج إلى ساحة الوغى ، وكانت تصنع من الحديد أو النحاس على هيئة مخروطية الشكل وهي تلبس فوق العمامة لحماية الرأس وصنعت من الحديد المكفت بالذهب وتزدان بزخارف من الفروع النباتية والكتابات العربية المقتبس نصها من القرآن الكريم من بين الآيات التي ترتبط بالجهاد وطلب المعونة من الله حتى يتحقق النصر .

أما الدروع فكانت تصنع من الحديد المكفت بالذهب وتتكون عادة من عدة أجزاء ، فدرع الفارس يتكون من أربعة أجزاء رئيسية لحماية الصدر وواحدة لحماية الظهر وواحدة لحماية الجانب الأيمن وواحدة لحماية الجانب الأيسر ، ويكون في هاتين القطعتين الأخيرتين مكان يخرج منه الذراعان .

أما دروع الفرس فتتكون من عدة قطع أهمها ما كان يوضع فوق وجهه لكى يحمى جبهته وأنفه وأذنيه .

وهناك أدوات وآلات حربية أخرى غير التي ذكرناها ليست مصنوعة كلها من المعدن ، ولكن المعدن يشكل بعض أجزائها مثل القوس والسهام وجعبات السهام وزخارف مثل هذه القطع بسيطة لأن مجال الفنان فيها ضيق لا يسمح بإبراز مهارته إلا فيما يختص بجعبات السهام التي كانت تصنع في بعض الأحيان من الحنشب مع تريينها بزخارف مختلفة .

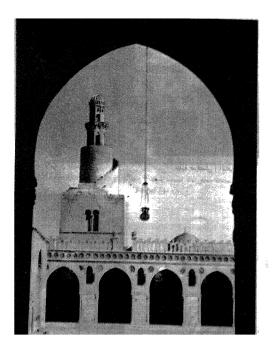
أما المعادن في مجالات السلم فقد استخدمها الفنان المسلم بكثرة في العمائر كأجزاء فيها واستخدمت في صنع كثير من التحف التي كانت تزخر بها قصور السلاطين والأمراء والأغنياء ومنها أقفال الأبواب — الشباييك التي تسد النوافذ في المساجد والأسبلة .

أما النحف المعدنية المنقولة فتشير إلى تحف مختلفة منها في عصور مختلفة تعطينا فكرة واضحة عن زخوفة المعادن منها :

- الغيات المصنوعة من الفضة التي تزدان بكتابات قرآنية من سورة النور وهي مثال رائع للزخوفة
 بالتخويم التي بلغت على أيدى المسلمين درجة عظيمة من الجمال والإتقان .
- الأباريق المصنوعة من الفضة المذهبة بالمينا ولها صنابير خارجة من منتصف أبدانها تحمل زخارف
 من عناصر نباتية ، وبعضها مرصع بالأحجار النفيسة ولها أغطية على هيئة قبة صغيرة ، ولهذه
 الأبارين أطشات بها كتابات .
- صناديق للأقلام مصنوعة من المعدن وأغطياتها وجوانبها من الذهب المنزل بالمينا البيضاء والمرصع بالياقوت والزمرد .
- صناديق معدنية لحفظ المصاحف الشريفة ، ويتوج هذه الصناديق قباب مضلعة تزدان بزخارف
 مخووزة وزخارف بارزة .
 - _ المرايا ، وتبدو ظهورها المعدنية المكفتة بالذهب والمرصعة بالأحجار الكريمة .
 - الشمعدانات المنقذة بالنحاس المطعم بالفضة .
- ومن بين النحف المعدنية الإسلامية أيضا الحلى كالأقراط والخواتم والدلايات التى شكلت ونفذت بألوان المينا الزاهية البراقة .

وفى جميع هذه الفنون المعدنية يتجلى التشكيل البارع والزخوفة الدقيقة مما يشير إلى معوفة الفنان التامة بطبيعة الخامة المستخدمة وصياغة لها بقدرة فائقة وابتكار معجز وحساسية شاملة ، ومخاصة عند تطعيم خامة بأخرى دون تضاد أو تنافر أو افتعال . الصور التوضيحية « للفن الإسلامي » من ص ۷۷۷ إلى ص ۳۰۳

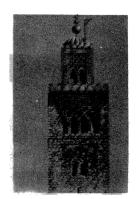

جامع أحمد بن طولون فى الفسطاط : جانب من المجنبة الحلفية وعقودها ورواقها مع المدنة الحلزونية .

مئذنة صرغتمش (القاهرة)

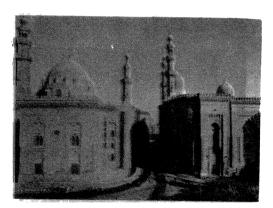
مثذبة مسجد الكتية في مدينة مراكش.

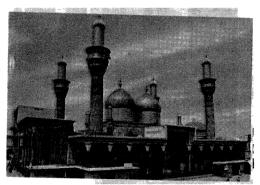
ِ مَنَذَنَة مسجد صرفلي في أدرنة .

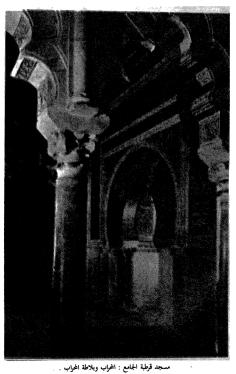
. مئذنة مسجد تركى في قونية .

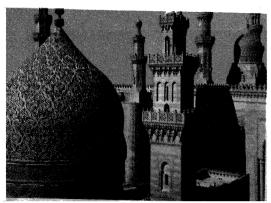

مسجدان متجاوران : مسجد السلطان حسن (على اليسار) ومسجد الرفاعي (على الإين) في القاهرة .

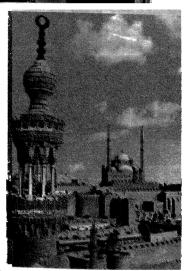

مسجد الإمام موسى الكاظم ــ العراق .

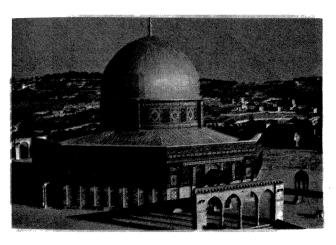

, منظر عام يبين مآذن مساجد حي القلعة .

القاهرة ــ جامع القلعة

قبة الصحرة بالقدس الشريف .

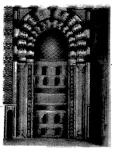
محراب مسجد خانقاه في ناتنز إيران.

محراب مسجد جامع الأحمدية ، حلب ، سوريا .

مواب مسجد مدرسة ابن يوسف ويمتاز بزخارفه الجصية .

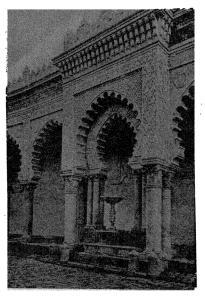
محراب مسجد الناصر محمد بن قلاوون فى القاهرة من · الرخام المعشق ذى الألوان المختلفة .

مسجد ساتجوناباد في بنجلاديش طراز مغولي هندي .

مسجدسيدى عقبة فى القيروان . الواجهة وتبدو إحدى قبتي المسجد فوقها .

المسجد الجامع الكبير في مدينة الجزائر طواز مغربي أندلسي .

مئذنة مسجد مغلبای ظاز ببرکـــة الفـــل وترجــع إلى العصر العثانی

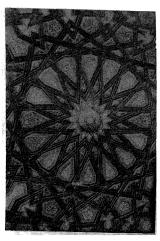
منذنة خانقاه بيبرس إل شنكير وترجع إلى القرن السابع الهجرى

مثدنة مسجد أزبك اليوسفي وترجع إلى القرن الثامن الهجرى

مئذنة مسجــــد الإمـــــام الحسين بالقاهرة .

قطعة خشبية مزخرفة بطريقة الحشوات المجمعة على شكل الطبق النجمي ومطعمة بالعاج من صناعة مصر في القرن السادس عشر الميلادي

حشوة خشبية مزخوفة بتفهيعات نباتية تنتبى برأس جوادين من العصر الفاطمى ـــ مصر القرن ٥ هــ بالمتحف الإسلامي بالقاهرة

حشوة خشبية عليها حفر بارز بمثل وعلاً من صناعة مصر فى القرن الخامس الهجرى .

حشوة حشبية فاطمية عليها رسوم آدمية منظر رقص وكذا رسم حيوان ونباتات ووحدات هندسية .

إناءان خوفيان : الإميق إلى اليمين يتجل فيه الطابع الفارسي والإناء الثانى إلى اليسار يتجلى فيه الطابع السورى من حيث زخولته الهندمية أو في شكله الكمثرى العام . وهذان الإناءان من مقتنيات متحف المتو بوليتان ببيهورك .

طبق من الخزف ذى البريق المعدنى من العصر الفاطمى عليه رسم غزال يعدو مصر القرن الخامس الهجرى (11 م)

طبق تقليد سلطنباد عليه رسم وزة ناشرة جناحيها من صناعة مصر في العصر المملوكي.

غزال بين شجيرات الأزهار على إناء خزف يوضح تمكن القينان الإسادمي وتلوقه ودراسته الحيوان والنبات في الطبيعة ، واستخلاص الأشكال التي يصوغ منها تصميماته .

تصمیم لطاووس فی شباك قلّه من عمل فدان إسافهی يكشف عن مقدرته ودفته فی تنوبع الأشكال فی وحدة قبید واضحة تقوم علی تدوق دراسة الطائر والنبات فی الطبیعة .

تمثال من الخزف على شكل فيل يستعمل كشمعدان وهو من صناعة إيوان في القون السابع الهجرى

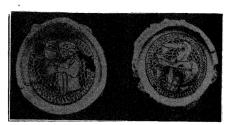
طبق من الحترف الإيرانى المتعدد الألوان المعروف بالمينائى : عليه رسم وزة حولها أوراق نباتية قريبة من الطبيعة تحت طلاء من النوع الشفاف من القرن السابع الهجرى

زهرية من البريق المعدنى من صناعة مصر فى القرن الخامس الهجرى .

تمثال من الحزف لجمل بحمل فوق ظهوه هودجاً به تفاصيل بارزة يتبا شخص جالس والطلاء لونه أزرق قاتم من صناعة إيران في القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادي

من شباییك القلل علیها رسوم طیور ورسوم هندسیة من صناعة مصر فی العصور الوسطی .

من شبايك القلل عليها رسوم هندسية وأشكال آدمية مختلفة من صناعة مصر في العصور الوسطى .

إبريق من البرونز صنبوره على شكل ديك عثر عليه فى مقبرة مروان بن محمد آخر خلفاء الدولة الأموية فى قرية بوصير بإقليم الفيوم .

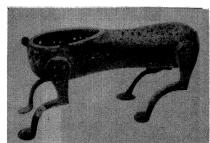
ثيها من النحاس مكونة من ثلاث طبقات العليا والسفلي مخرمتان ، والمتوسطة عليها كتابة باسم السلطان حسن سنة ٧٩٧ هـ .

علبة للعمامة من النحاس المكفت بالذهب والفضة من صناعة مصر في العصر المملوكي .

ملطانية للطعام من صناعة مصر فى العصر العثمانى ترجع إلى القون السادس عشر الميلادى.

مبخرة من المعدن انخرم من صناعة مصر في العصر الفاطمي القرن الخامس الهجري .

إبيق من المدن المكفت بالذهب والفضة من صناعة إيران في العصر الصفرى .

مشكل من الزجاج المزخوف بالمينا من صناعة مصر ف العصر المملوكي وقد كتبت على رقبتها آية النور

قينة من الزجاج المزحرف بالمينا من صناعة الموصل أو سوريا فى القرن السابع الهجرى .

صفحة من مخطوط البيطرة .

منظر فى مسجد تتجلى فيه دقة العمارة وفى جاية الكتابة على المبقد من الجهة اليسرى تقرأ عمل العبد بزاد فى منة أربع وتسعين وغاغاتة من مخطوط بستان لسعدى الشيرازى بدار الكتب المصهة بالقاهرة — أدب فارسى

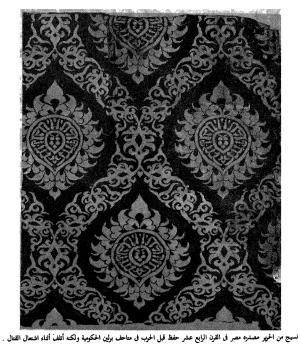
الملك دارا وراعى الخيل وعلى جعبته السهام من أسفل توقيع «عمل العبد بهزاد» من مخطوط بستان لسعدى الشيرازى مؤرخ ٩٣٨ هـ ١٤٨٨م دار الكتب المصرية ــ أدب فارمى.

قطعة من نسيج الحرير والكنان عليها كنابة نصها : « نصر من الله » مكررة وجدائل بينها طور صغيرة متقابلة . من العصر القاطعي . مصر القرن ٥ هـ (١١ م) .

قطعة من نسيج القباطى من صناعة مصر في العصر الطولوني في القرن الثالث عشر الهجري

نموذج الحروف الكوفية من الألف إلى الياء بخط كولى مبسط ومورق ومعشق تما كتب فى البلاد الإسلامية بأشكال مختلفة مشوقة كتبها « محمد عبد القادر » بمعد عبد القادر » بمدرسة تحسين الخطوط فى القاهرة .

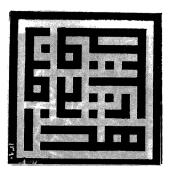
لوحة كوفية على أرض زحزفية بخط كوفى مزهر من كتابات « محمد عبد القادر » .

كتابة كوفية أثرية معقودة الأعالى من مسجد ترمذ يعود تاريخها للقرن السابع الهجرى . نصها : ؛ الله لا إله إلا هو الحي القيوم » « بالمنحف العرق »

كتابة أوحة كوفية تربيعية مزدوجة التناظر في وسط كل مربع أربعة أشكال خول الم والعين على هيئة الصليب المفقوف تؤكد أنها «محمد. على » يتكرر كل اسم منها أربع مرات وهي التي تسمى عند البنائين «عليات» من مسجد السلطان برقوق بالقاهرة .

كتابة كوفية نصها : « هذا من فضل ربي » .

كتابة كوفية تربيعية مبتكرة نصها القرآني : و كهيعص ، .

لوحة متواكبة بخط ثلث نصها : «فكوك فيك يكفيك » ويلاحظ أن رءوس الكافات قد حلفت فيها . من كتابات الحظاط «عزت » .

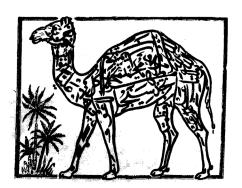
لوحة متراكبة مصاكسة بسناظر متفاطعة الألفات في الطول والعوض بحيث تكونت من تفاطعها مستطيلات خط في وسطها لفظ الجلالة نصها : 3 قل هو الله أحد في .

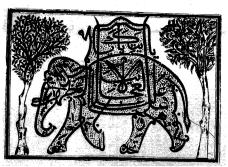
لوحة متراكبة الكلمات دائية الشكل كهيا بخط ثلث الخطاط « ماجد الزهدى » نصها : « رتبة العلم أعلى الرتب » .

لوحة دائرية الكتابة تركية النص كتبها بخط ثلث الحناط « خلوصي » سنة ١٣١٧ هـ .

لوحة تضم كتابة على هيئة جمل نصها : «ياالله يامحمد» ثم هذا البيت من الشعر : نادعليًا مظهر العجائب تجده عوناً في الوائب

لوحة على هيئة فيل نصها مماثل لنص سابقتها بفرق في التقديم والتأخير بـ

الصف الخامس أسئلة في مادة اختيارية (أساسية)

بالنسبة للفن الإسلامي :

- ١ الحضارة الإسلامية تعد من أروع الحضارات القديمة وأخصبها في تعدد جوانبها وقوة شخصيتها .
 ما هي الركائز الأساسية التي تحكم الفنان الإسلامي في معالجته لموضوعاته بفلسفته الخاصة ؟
- لفن الإسلامى ف مقدمة الفنون التى تتسم بإنجازاتها العملية التطبيقية التى تلبى الأغراض الوظيفية التى تقوم على الحلق والابتكار . إلى أى مدى تنهض هذه الحقيقة ، وكيف يمكنك إثباتها فى ضوء ما تتذكرة من هذا الفن الأصيل ؟
- ٣ أنكر بعض المستشرقين والنقاد الغربيين على الفنان المسلم جدارته ، ولم يضع فنه فى عداد الفنون الوفيعة ، واتهموه بأن فنه زخرفى بسيط لا يصعد المرتفعات الضخمة التي وصلت إليها بعض الفنون العريقة كعصر النهضة مثلا . ما رأيك الشخصى فى هذه النظرة ؟
- إلى الفنان الإسلامي لا يرى في العمل الفنى أنه أداة النقل أو التقليد ولكنه يراه في ابتكاره لعمور
 مستحدثة تخضم لكل القم الروحية التي يدين بها . كيف يمكنك إثبات هذه النظرة ؟
- يذكر البعض نزوع الفنان المسلم إلى تغطية سطوح الأشياء بقدر كبير من الزخارف والوحدات، ويعدون هذا نقصا فيه . ويراه البعض الآخر أنه إحدى بميزاته وخصائصه ، وهو من محاسنه وليست من سوءاته . ما وجهة نظرك في الرأيين ؟ علل لما تقول .

4.0

الفنون المعاصرة

مقدمة:

اهتمت الحضارات الإنسانية المتعاقبة بالفنون التشكيلية ، اهتهاما ملحوظا ويخاصة في بحال النحت والتصوير لأنهما القوام الإنساني الذي يبرز عناصر التنمية الروحية في كل بيئة وكل عصر بل وكل شخصية حتى جاء القرن العشرين بتبعاته الثقيلة وتحدياته الكثيرة التي واجههت الفنان المعاصر الذي تفاعل معها وبها تفاعلا إيجابيا أسهم في إثارة خياله وإثراء تعبيو عن واقعه حينا ، وبالرؤية المستقبلية حيناً آخر محملة بمضامين القم والمبادىء والمثل العليا في مختلف مجالات الحياة .

وإذا كانت الفنون التشكيلية بمظاهرها وأنواعها وهى محاولة الإنسان الجادة للتعبير عن نفسه بالوسائل التنفيذية المختلفة عن طويق الرسم أو النحت أو صوغ المادة فى فن من الفنون فهى بهذه المنزلة تمثل قاعدة رئيسية فى إمداد المواطنين وقيادتهم بالأفكار المنوعة للفنان الذى تفاعل مع واقعه يحدوه الأمل فى إنتاج الأفكار الجديدة المتميزة التي تبعث فى الجماهير روح الاستنارة وتكوين اللوق العام وتشكيل الوجدان بقد تأثيرها فى النفس وقوتها على الانتشار ، وعلى مدى استيعاب الجماهير الغفيرة لمضامينها والثقة بها والمتمور بجدواها وتناسبها لميول الوقت ومسايرتها لوجدان العصر ، مع إتاحة الفرصة لها للتطور والتحسن والثماء ، والاتمام والبناء بعمق وفاعلية فى سعادة الإنسان وإرضاء عواطفه والوفاء باحتياجاته .

وكلما أنجر الفنان خطوة في هذا السبيل كان عليه أن يستعد دائما للخطوة التالية مركزا اهتمامه ومكرسا جهده لحل مشكلاته ولتحقيق أهدافه وتأكيد إنجازاته .

ومع تقديرنا للجهود السابقة التي قام بها الفنانون على مر العصور الماضية والاعتراف بقيمة التراث الفنى والخبرات الهادفة التي أمدت الإنسانية بعطائها الكبير فإننا لا نستطيع أن ننكر الجهود المضاعفة التي يبذلها الفنان المعاصر لمواصلة المسار التاريخي والفني من ناحية ، ولمحاولة التقدم بخطي ثابتة من ناحية أخرى ، مشاركا في الإبداع والاختراع والتطور وحمل المسئوليات الجديدة بوعي لا يجمل من تلك الجهود تمفط معاديا أو اجترارا للماضي ، فواجب الفنان الراهن يفرض عليه ألا يكرر نفسه وأن يسعى دائما لتشييد ذاته وإثبات وجوده وتحضوه وانطلاقه الواسع في مجال الفكر والفن والعمل ، ومعايشة التجارب الحية الراهنة ونقل إيقاعها النفسي وسكب أصدائها فيما ينتجه من أفكار متجلدة ومبتكرات متشعبة ومستحدثات لها نسيجها المتناخل العناصر في صور مرئية لها قيمتها الفنية وقدرتها على تخطى الحدود الزمانية ولمكانية يعيدا عن عوامل المسخ والتشويه والتقليد ، وعليه أن يسير قدما ليحقق مزيدا من الإنجازات وألا ينظر أبدا الى أسفل ليرى مدى ما وصل إليه من ارتفاع .

والواقع أن الفن في العصر الحديث يتجه أغلب ما يتجه إلى معالجة القيم التشكيلية البحتة ذات الجمال المجرد ، وهو بهذا إنما يحذو حذو الموسيقى في الاستغناء عادة عن الموضوعات والمعانى المحسوسة لتصبح آثاره موسيقى خالصة لا موضوع فيها ، وإنما تتحدث بلغتها الخاصة ، ومن ثم لا يكون العمل الفنى في العصر الحديث سوى أشكال وألوان وخطوط وأبعاد وعلاقات تولد بتألفها صورة جميلة قوية التأثير أو نحتا بديعا يرضى أحاسيسنا الجمالية وبعبر عن الروح والجوهر والشحنة الوجدانية التي يفرغها الفنان في مادة مستمدة من طبيعة التشكيل ذاته .

هذا وسنتناول فيما يلى بالبحث والتحليل أربعة فنانين من الرواد الفن التشكيلي فى مجالى النحت والتصوير . اثنين من الرواد المصريين واثنين آخرين من الرواد الغربيين وهم : الفنان النحات محمود مختلر __ والفنان المصور محمود سعيد __ والفنان النحات هنرى مور __ والفنان المصور بابلو بيكاسو .

الفنان النحات العربي المصرى «محمود مختار»

تحليل تاريخي وتعريف بالفنان :

ولد الفنان النحات المصرى العربي ومحمود مختار، في ١٠ من مايو ١٨٩١ في بلدة «طنبارة» إحدى قرى مركز «المحلة الكبرى» وتوفى إلى رحمة الله في ٢٧ من مارس ١٩٣٤ ، وكان والده الشيخ «إبراهيم العيسوي» عمدة لهذه القرية ، وصاحب الكلمة العليا فيها ثم شاءت الظروف أن يهاجر وأسرته إلى قوية «نشا» إحدى قرى محافظة الدقهلية ، حيث بدأت ملامح موهبة «مختار» الفنية في التفتح والظهور .

قضى «مختار» شطرا من طفولته الأولى وحياته المبكرة وسط البيئة الريفية الحصبة بمنابع إلهاماتها ووحى مناظرها الفطية وشواطئها القديمة وعناصرها المميزة إنسانها وحيوانها وأرضها وزرعها وقصصها وأساطيرها التي تتسم بالهدوء والبساطة وعدم التكلف .

انتقل امختار، بعد ذلك إلى مدينة القاهرة حيث الحياة المتفتحة المنفسحة المتحركة التى تشد بأضوائها ونشاطاتها كل ذى استعداد وكل ذى قدرة وطموح إلى رحابها الواسعة ليجد أمامه فرص النمو المطرد والنجاح المرجى والخير المنشود .

التحق امختار، بمدرسة الفنون الجميلة المصرية عام ١٩٠٨ منذ أول افتتاحها في ١٦ من مايو في هذا العام ، وكان في طليعة المتقدمين إليها ، وبدأت فيها الدراسة على أيدى مدرسين فرنسيين وإيطاليين ممن تصادف وجودهم في مصر وقتئذ .

تتلمذ «مختار» على الالبلان» المثال الفرنسي الذي كان يدير مدرسة الفنون الجميلة ، وكان صاحب فكرة إنشائها ، وكان من معاوني الالبلان» المزخوف الوكون» والمهندس «بيرون» الفرنسيان والمصور الإيطالل وفورشيلا» وتلقى «مختار» عنهم الأساليب الأحاديمية التي لا غنى عنها في مدارس الفن منذ المبتدأ ، ولكنه استطاع أن يخرج بعد ذلك من هذا الإطار تبعا للاتجاهات الحديثة التي لم يخضع لتياراتها خضوعا أعمى فلم يكن في يوم من الأيام مقلدا ولكنه كان منشئا ومجددا .

ظهر نبوغ «مختار» المبكر واستعداده الهائل من خلال التماثيل الرائعة التى ابتدعها أثناء دراسته الأولى ، ولفت إليه الأنظار بأعماله القيمة التى عرضها فى المعرض الذى أقامته مدرسة الفنون الجميلة للمرة الأولى عام ١٩٦١ وبدت موهبته الفذة التى بهرت جماهير الشعب المصرى ومحيى الفنون التشكيلية من الأجانب . وكان من بين معروضات هذا المعرض تمثال «مختار» الشهير «ابن البلد» الذى نال آنفذ استحسان الجميع وتقديرهم وباع منه عدة نسخ بواقع جنيهن ذهبيين لكل نموذج منسوخ له .

كان لأهمال «غنار» القدح المعلى فيما استحدثه من قيم ومفاهيم لها أهميتها الفنية ، واستحقت أن تحظى بالكثير من تقدير عشاق الفن ورواد هذا المعرض الذين أقبلوا على هذا الفن المتمكن يوسعونه إعجابا واهتاما وتقديرا . مهد لاختيار «مختار» فى بعثة دراسية عام ١٩١٢ فكان أول مصرى أوفد فى بعثة فنية إلى باريس ، وقضى بها ثلاث سنوات درس خلالها بعض الاتجاهات الفنية على يدى «كوتان» الذى أظهر اهتماما بالغا به حيث لمس استعداده غير العادى مما حمله على أن يقدم إليه كل معاونة .

عاد إلى مصر ولكنه قفل راجعا بعد فترة قصيرة إلى بايس ، فصادف هنالك أياما قاسية لقيام الحرب وقتلذ ولانقطاع مرتبه عنه ، وبرغم هذه الصعاب فقد كان ومختار ، مثلا فذا لانتصار الإنسان الواثق بنفسه المؤمن برسالته وبفنه على مختلف الظروف التى واجهته والعقبات التى وقفت فى سبيله وتحالفت ضده ، ولكنه بإصراره وجلده وهموحه كان يهزأ بهذه الأحوال وأعطى درسا علميا للأجيال اللاحقة فى الصمود والاحتال والمقاومة والكفاح والنضال من أجل تحقيق مطامعه وآماله وتطلعاته ، وكان فى ذلك زعيما مصلحا ورائدا شهما شجاعا أثبت ما ينبغى أن يكون للفنان من منزلة ومكانة وفيعة فى المجتمع ، والتحق بعمل شاق كان يؤديه ليلا فى مصانع المذخورة ودأب على مواصلة إنتاجه الفنى وعكف على مزاولته نبارا لا يلوى على شيء غيره مليا نداء نفسه ونهم قلبه وإشباع عاطفته .

واستمر يعمل بدأب وهمة لا تفقطع بوحى توجيه «مرسييه» و «كوتان» و «أنجليرت» دون تململ أو شكوى .

استدعاه متحف جيفان وعينه مديرا فنيا له مكان أستاذه الأول ولابلان» وفي هذه الأفناء أبدع تمثالا رخاميا لنهضة مصر أودع فيه أحاسيسه الوطنية وعرضه في المعرض الأول للفنانين الفرنسيين بعد الحرب في أشهر معارض باريس عام ١٩٦٠ وفاز بالميدالية الذهبية ، فضلا عما ناله من تقويم فويد من أعظم نقاد الفن . وقد سجل وأندري سالمون» وهو من أكثر النقاد صرامة ودقة في أحكامه ، كتب يقول لا أعرف نجاتا معاصرا عنى أكثر من ومختار، بالعنصر البنائي وباحترام الكتلة لذاتها في فن النحت وفقا لما تمليه تقاليد هذا الفن المريقة ، وليس هناك فن أجدر من فنه أن يكون فن انبعاث . وفوق هذا فإن ومختارا، دفعنا لأن دغمنا في تمجيد جنسه .

هبت الصحافة المصرية مطالبة بتنفيذ هذا التمثال بخامة الجرانيت ، وأقيم التمثال بالفعل في مبدان رمسيس الحالى . ثم نقل إلى شارع جامعة القاهرة حيث حل تمثال رمسيس مكانه كما هو الآن . ويعتبر هذا التمثال أول تمثال تقيمه مصر يعبر عن فكرة قومية بعد الفراعين الأولين حيث أزيح الستار عنه في ٢٠ من مايو عام ١٩٧٨ .

ومن وراء قصة هذا التمثال قصة كفاح مرير خاضه الفنان الملهم «مختار» بالإرادة المصممة والإصرار القوى وسط رياح العوائق والعقبات ، وكانت قصة الانتصار التي أكدت مكانة الفنان في المجتمع ، والاعتراف بجدوى الفن ونبله وضرورته .

كان للفنان «محمود مختار» أثره القوى فى إقناع المسئولين فى الدولة بإنشاء جهاز للفنون الجميلة وإرسال البعوث الفنية للخارج ، وأدرجت لها الاعتادات اللازمة . أسهم في تنظيم العمل بلجان المناهج الدراسية للفن على أسس وطيدة بوحى فكره العميق وذكائه الفطرى الملهم ، كما أسهم في إنشاء المدرسة الرسمية للفنون الجميلة .

أنشأ جماعة الخيال وجعلها مركزا للنقافة والفن ، كما ضمت أجمل قاعة للفنون ، وأقنع المسئولين الزميين وعميى الفنون بضرورة إقامة المعارض الفنية والدورية وإعداد قاعات مناسبة للعرض وتهيتها لزيارات جماهم الشعب .

أبدع المختار» روائعه وخوالده برغم حياته البسيطة الحالية من الترف وبرغم الظروف القاسية التي كان يواجهها بشجاعة الوائق وفلسفة المؤمن بفته ، وبرغم عمره القصير ، ولو امتد به الأجل لكان له شأن آخر في عالم الفن ولأثرى الوجود بزاد وفير وإنجاز ضخم تعتز به مصر ويعتز به العالم أجمع .

وبالرغم من ضبجة المذاهب الفنية العديدة التي كانت سائدة في عصره ، فقد عضم نفسه وصانها من الانسياق الأعمى خلف بيقها ولكنه آثر الرجوع إلى تراث أمته وتقاليد بلاده وروح بيئته على مدى الأنبيال الطوال يتأملها بإدراك المستوعب المستنير ، ووعى العبقرى المتمكن . استلهم هذا التراث الأحيال بالنقل الساذج أو التقليد الخل ، ولكنه ترك لحساسيته أن تنطلق في مناخ التعبير الحر بلغته الأسلوبه الفني الخاص الذي رحمه نفسه .

خصصت الدولة اتمائيله أول الأمر جناحا صغيرا بمتحف الفن الحديث الذى كان يقع فى نهاية شارع قصر النيل ، وافتتح فى ۲۷ من مارس ١٩٥٢ ولكنه هدم عام ١٩٦٣ لقدمه ، إلا أن الثورة أرادت أن تكرم «مختارا» رائد النحت الأول ، فأقامت له متحفا خاصا فى حديقة الحرية بالجزيرة ، وافتتح فى عيد الثورة العاشر بعد هدم المتحف القديم . ويعتبر هذا المتحف أول متحف تقيمه المدولة لفنان مصرى وسط حدائق الجزيرة تكريما له وتخليدا للكراه ووفاء منها لقدر أول مثال فى عصرها الحديث ، كان له محمد السبق فى التعبير عن شخصية أمته وعن كيان قوميته وتراث بلاده .

وقد كلفت لجنة فنية الإشراف على تنسيق إنجازات اعتبارا تنسيقا بديعا داخل هذا المتحف متتبعا تاريخ نشأتها وتطورها . والزائر لا يعدم هذا الإحساس ومن وجود الحيز والمدى لكل قطعة من عتباراته حتى تبرز قيمتها الفنية وبطريقة تساعد في سهولة الحركة بالنسبة للزائر ، كما يضم هذا المتحف الذى صمعه المهندس المعماري رمسيس ويصا على مقبرة لرفات الفنان الراحل . ويقف هذا المتحف صدى للمتاحف العالمية التي تقيمها دول العالم المتحضر لكبار فناتها . وهو يرمز بلغة رفيعة عن عراقة الفن المصرى وحضارة هذا البلد الشاعة التي أسهمت في الحضارات العالمية بقسط موفر لا يجوز إنكاره .

السمات الفنية والقيم التشكيلية المميزة لفن «مختار»:

إن عقوية امختار» لا تكمن فى كونه من طلام رواد النهضة الفنية التشكيلية المصرية فى هذا القرن ، وإنما تكمن فى كونه الرائد الثورى المتميز الذى غاص فى أعماق خبرته المستمدة من ينابيع القوة فى تراثنا الفنى وكان أول من وصله بثقافة العصر مستحدثا اتجاهات جديدة لجا دلالتها الحية بالنسبة لكثير من دروب حياتنا الفكرية والاجتاعية المعاصرة ، ويعتبر فن «مختار» نقطة البداية التى انطلقت منها مراحل النحت المعاصر حاملة كل الأصالة والعراقة والموروثات الخصبة لحضارة مصر الفنية .

كان «مختار» واضح المواقف دائما ذا سجل وطنى جدير بالاحترام ، يردد فى عمله ما يؤمن به ، ولقد ظل مدافعا عن الحرية وعن الأصالة التي تفجرت فى فنون أجداده ، أصالة الإبداع والحلق لا أصالة الاتباع والمحاكمة الفجة . ولقد نقلنا «مختار» من مرحلة الركود الفنى الذى خيم على البلاد منذ الفتح المجافى والعصر المملوكي إلى مرحلة الانفتاح والتحرر من الأسلوب الأكاديمي الصرف .

وعلى الرغم من الفترة القصيرة من عمر الزمن التي عاشها ، الإ أنه استطاع بموهبته الفذة أن نرى حياتنا بأفكاره وإنتاجه الموفورة التي كان في كل عمل منها استاذا ملهما ومعلما نابها . ويكفيه فخرا أنه استطاع أن يحيى الفن المصرى الحالد بروح ابتداعى جديد بعد أن ظل حينا طويلا من الدهر في سباته العميق ، ونسجت عليه السنون الطوال خيوطا من النسيان والإهمال إلى أن قيض الله من أيقظها من غفوتها وأنهضها من كبوتها . وبما لاشك فيه أنه لولا ومختار، لما استطعنا أن بعبر الماضي إلى الحاضر ، وهذا دور الرائد الفذ والفنان القدير .

ثم هو أول مصرى عربى كان له السبق فى استجابة الدولة له لتنصيب تماثيل فى ميادينها العامة الفسيحة التى يراها جماهير الشعب المتدافعة فى غدوهم ورواحهم تذكرهم بالمعافى الأصيلة الهادفة ، وبأقدار الرجال الوطنيين المخلصيين كما ثبت فيهم حب الفن وتقديره وتعميق اللوق الأصيل فى مشاعرهم وأحاسيسهم . وأمامنا من هذه الأمثلة الرائعة تمثال نهضة مصر وتمثالا «سعد زغلول» بالقاهرة والإسكندرية وكمائيل الأشخاص العادية وكأنها قصائد شعرية منحوتة صاغها ورفع من شأنها إلى ذروة التعبير الفنى المبلغ .

واستطاع «مختار» في يسر وتوفيق أن يبعث الحياة في أشكالها ومضامينها بما أبدعته يداه من تماثيل حجرية غمرها بالقيم والمعانى الدقيقة الهامسة التي جاشت في أعماق مخيلته واختمرت في ضميره بتدافع تياراتها ومتجهاتها وتجاوب أصدائها وأضوائها ، موسعا أمامه الطريق للابتداع الحر ، ومخلصا خاماته من كل شية من شياتها حتى يصبح الناتج محسوسا في كل لمسة من لمساته التي تنطق بالقدرة العجيبة والسيادة الشاملة .

إن فناننا الكبير « محمود مختار » من الغواصين المهرة فى البحار العميقة المملوءة بالدرر والأصداف الكريمة ، لم تعوزه المهارة أو الحنكة فى تقدير هذه الدرر الرائعة فى أعمال فنية خلابة لا تخلو من لمعة الجوهر الأصيل .

استلهم من بيئته الريفية التي اعتز بها شحنات رطاب من العواصف والذكريات والتأملات ، واعتمد في هضمها على البعد النفسي المرتبط بالأرض وبالناس وبمشاهد الطبيعة ، وامتزج بكليته بالحياة الإنسانية بالتفاعل الخصب وعبر عن كل المعالم مستوعبا أصداءها ومتجاوبا وخواطر الناس ودنياهم وحياتهم اليومية ، فعبر عن سمو عن الفلاحة التي هزت أعطافه وملكت عليه حواسه بقوامها الممشوق وعودها

الأهيف وجاذبيتها الفطرية فسجل صفاءها ونشاطها ونبلها وحياءها وخفرها ، وفى جلساتها التقليدية مع صويحياتها داخل بيوت القرية ، أو على مشارف أبوابها فى حالة من الأمن والرضا والدعة والهدوء والراحة أحيانا من شواغل العمل ومسئوليات الحياة اليومية ، أو فى حالة إمن التأمل الراضى أو الحزن الصامت والصبر على تقلبات الأيام ، وإيمان بقدر الله وعطائه .

وقد رمز أيضا من خلالها عن معانى الخصب والكفاح والدأب ومعاناة الجهد والعمل ومشاركتها للرجل . كما انفرد «مختار» بحسه المرهف وقدرته الحارقة على الحلول الرائعة الجميلة فى معالجة التعبير عن الملابس اليفية وكأنك تلمس فيها عبير الموسيقية النابضة وهمسها الرقيق وتجريفاتها الهائمة .

ولم يهمل «مختار» تمثيل الفلاحين والعمدة وشيخ البلد وحارس الحقول وهم فى حالة من الشموخ والإباء والنشاط والكدح والعزيمة والصمود ، وقد جمع فيها بين ملامحها الحارجية المنظورة والداخلية المستترة ليحيلها إلى لغة حية بليغة معبرة ترويها الأجيال ، ويتحدث بها الركبان فى عالم النحت الحائد .

انتزع «مختار» من الأحداث العامة قيما ومواقف وصفها ورواها وجسدها بما أوتى من قوة النبض وفورة الإلهام ، ركان فى استيعابه وإبرازه لما يهيد إدخاله فى فننا القومى بأسلوب المحنك الخبير والرائد الموهوب مثلا حيا ، ثم ما لبث أن خلع على أشخاصه ورموزه لونا من الخيال الذى يمب أن تكتسى به نماذجه التى يعالجها لتصبح مألوفة حين يقدمها إلينا ، كما تصبح خلابة المظهر قوية التأثير فى خواطر الناس ، ذات طابع عملى له قسماته وملامحه .

وكان تمثاله الشهير نهضة مصر صدى لتورة ١٩١٩ ، ثم كلفته الحكومة بعمل تمثالين من تماثيل الميدان لتخليد ذكرى السياسي الوطني خالد الذكر وسعد زغلولي أحدهما أقيم في القاهرة والآخر بالإسكندية ، وعلى قاعدتيهما وضع بصماته القوية من النحت البارز يروى بها بعض المشاهد التي يتجسد فيها نشاطه الوطني والاجتاعي وقد تجلى فيها عمق التصميم وقوة التعبير وبراعة الكشف عن المضمون

حرك «مختار» قوالب النحت المصرى القديم بعد أن توقفت مسيرته حقبة من الزمن ، وهز الكتل الساكنة الرابضة على ثرى أرض وادى النيل وفوق تربته الخصبة المغدقة ، وأحالها إلى حركة فياضة منطلقة تعطى جملا مفيدة ذات نغم موسيقى مطرب ، تؤكد مثالية مصر الخالدة خلود الزمن والتي لا تنطقىء جلوتها أو تحتجب شمسها .

لم يغب عن امختار» ما يتعلق بمعانى الحرية والعدالة والدستور والقيم السياسية العليا فعير عن كل أولئك تعبير واعيا بليفا عن روح مصر وفلسفتها وسيادتها وعمقها ولعل فى معالجة هذه الموضوعات ما يكشف لنا عن ثقافة «مختار» الرفيعة المتعددة الجوانب .

يمتاز فن مختار بجمال الشكل وجاذبيته وعمق المضمون وصدق المحتوى كما يتجلى فيه انسياب الخط المستمر الرشيق ، ودقة الكتلة المنتخبة وبهاء السطوح التي تشع بالروعة والحلم العميق ، فضلا عما يغلفها من الطبيعة الموسيقية الشاعرة . وإن النظرة العجلي إلى آثار «مختار» لا تفي إطلاقا بالغرض ، ولا تغنى عن إدراك السر الدفين المستقر في بدائع إنتاجه وكتله الرائعة التي تنطق بالإنشاد المطرب والنغم الحلو ، لذلك كان لزاما علينا لكي نفهم سحر الأعمال التي صاغها «مختار» أن نسكن إليها وقتا كافيا ونمعن النظر فيها إمعانا مركزا حتى تبوح لنا بأعمق أسرارها وفيض مكنونها وأجمل آياتها ، ولتفودنا إلى غاياتها وأهدافها الإنسانية والقوية البعيدة .

لا يمل المشاهد من النظر إلى تماثيل «مختار» على اختلاف ألوانها مهما تتكرر هذه المشاهدة ، بل إنك لتجد نفسك مضطرا إلى تأملها من جديد بين الحين والحين ، وفى كل مرة تعاود النظر فيها تدرك سرا جديدا يوجهك إلى غايات إنسانية وأهداف سامية .

إن ومختار، نموذج للفنان الذى عرف للفن قدره وأبي له أن يكون صناجة تردد مالا تؤمن به ، ومن ثم كانت قدرته في إعطاء السمات الذاتية الكاشفة في تطوير البناء التشكيلي العام ، والقيم المعمارية التي تنهض على الإحكام والجمال والدقة الهندسية والاستقرار المهيب والثبات الشاخ .

كان «مختار» ثمن يؤمنون بالصدق الفنى ودقة المراس ودوام الممارسة والاكتساب من وسائل الفن · الأصيلة المستمدة من ثقافة الفنان وخبرته الذاتية ، وبصره بالنظريات والأسس الجمالية ومن أطيافه · التلقائية التي أفرغها في أعماله ، بالجيشان الصادق ، ومن غير تكلف أو تصنع حتى جعلها سائغة وقيقة سلسة متدفقة تنطق بأسرار الجمال الحي والملاحة الآسرة .

جسد «مختار» الجمال فى أسمى صوره والولاء والدلال فى أكمل معانيهما وعالج انفعالات الحب والوجد والفرح والحزن ومجالات العمل والنشاط ، وجسد الهدوء والسخوية والوقار والشموخ والجلال واليقظة والنهوض والانطلاق ، كما مثل بدوره الإرادة والعنف والمقاومة ، وفى كل إنتاجاته يضفى معالم شخصيته التي لا توارى ولا تختفى .

جرى «نتار» في أعماله على دقة التحرى ومنهج البساطة المعجزة التي تؤكد الجمال في أعلى قممه ، بفهم إنساني عميق وبشاعرية مشجية ومشبعة وبرحابة نفس مستمدة من الطبيعة المصرية الزاخرة بالجلال والبهاء والحفاظ على تراثها في محاولة جادة التطوير والبناء الذي نلمحه في كل عمل جديد مهما تتعدد لغته التشكيلية .

يقول «أنطون بورديل» : إن خصائص الفن العظيم هو أن يزدهر دون كلام وأن يعطى دون صخب . وفى فن «مختار» تنمثل هذه الخصائص، فروح تماثيله تشرق من الداخل، وانعطافاته اللماحة تفيض بشاعرية وهمس كالموسيقى ورهافة فى الإحساس، وهو يجمع فى فنه نوعين من بلاغة اللغة التشكيلية، بلاغة الجمال الهندسى، وبلاغة الأشكال الطبيعية العضوية، ومن مزاجهما معا تخرج نماذجه.

رما لا يعرف الكثيرون عن «غتار» حبه للمرح والسخوية التي عبر عنها في تماثيل (كاريكاتورية) وفي رسوم تخطيطية عديدة لكثير من معاصريه . وقد يحكي ذلك في تعييره عن الفلاحة المرحة ، وعن جحا وابنه ، إحدى الشخصيات (الكاريكاتورية) التي ابتكرها مختار وانبثق عنها بعد ذلك شخصية المصري أفدى وابن البلد وقتال المستهتر (الكاريكاتوري) وغيرها . ومن سمات العمل التى ينبغى التنويه بها فى مقام الحديث عن وغنارا وضوح التلقائية القوية والمبادرة المجادرة فى تناول عمله الفنى مما يبرز روح السيادة على العمل فى جميع خطواته ومراحله ، ومن البلاية إلى النهاية ، فضلا عن السيطرة الكبرى على الحامة التى استخدمها وأية خامة تلك ؟ إنها الأحجار الصمخية السوداء والحضراء والحضراء التى قدمت من الجرانيت والبازلت والديوريت ، تلك الأحجار الشديدة الصلابة ، ولماذا اختارها ومختاره ؟ اختارها ذلك العملاق الأشم وليثبت فى تواضع الفنان أنه سليل الفراعة الأماجد الذين تعاملوا مع تلك الحامات نفسها منذ القدم ، وكانوا أساتلة الدنيا فى ترويضها وتطويعها لأرميل النحات المصرى القديم . وهكذا يغدو ومختاره امتدادا حيا وناميا ومجددا للتقاليد الفرعونية القدية فى مسحة عصرية مشوقة تستحوذ على الإعجاب والتقدير .

أى «مختار» عليك سلام الله ورحمته وبركاته . فلقد أديت الرسالة وحملت الأمانة وسيظل اسمك منقوشا في سجل الكرام الخالدين .

410

الصور التوضيحية لفن النحات المصرى العربي « محمود مختسار » من ص ٣٤٠ إلى ص ٣٤٠

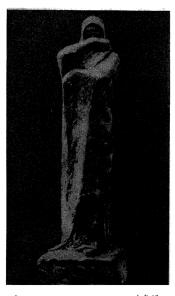

كاغة الأسرار بونز

العودة من السوق رخام

عند لقاء الرجل برونز

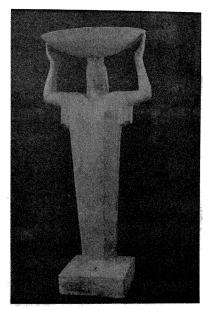
القيلولة حجر صناعى

ابن البلد برونز

حارس الحقول برونز

حجر صناعي

بائعة الجبن

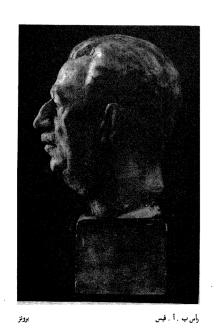

زوجة شيخ البلد برونز

ب**رو**نز

الفقراء الثلاثة

فون (اله الحقول) برونز

الوجه البحرى برونز

احدى قاعات متحف مختار ويرى في أقصى اليمين جزء من تمثال سعد زغلول ـــ برونز .

الصف الخامس أسئلة في مادة اختيارية (أساسية)

بالنسبة للفنان النحات «محمود مختار» :

- (١) اذكر ثلاثة من الأعمال التحتية التي تفضلها من عمل الفنان المثال «محمود مختار» مع إجراء تقويم على كل منها .
- (٢) على الرغم من ضجة المذاهب الفنية العديدة التي كانت سائدة في عصر «مختار» فقد عصم نفسه وصانها من الانسياق الأعمى مفضلا الرجوع إلى تراث أمته وتقاليمتد بلاده مؤثرا لغته التعبيية الحاصة التي تعتبر امتدادا لأجداده الفراعين ، مع إضافاته الذاتية الواعية . كيف تثبت هذه الحقيقة ؟
- (٣) كان مختار فى مقدمة الفنانين الذين عالجوا موضوعات الحياة اليفية بعناصرها الجذابة الشائقة وكان من أول أقرانه سبقاً إلى إظهار الملاحة التشكيلية والقوة التعبيبية فى عناصره التى اختارها واستطاع أن يبلغ فى ذلك مبلغا كريما . ما سر هذه العبقرية وما ملامحها من خلال هذه النوعية الفريدة من أعماله .
- كان «مختار» يؤمن بالصدق الفنى والأصالة التعبيرية ودقة المراس ودوام الممارسة على أسس جمالية فائقة __ فيما تبدو هذه الخصائص وما مدى توفيق الفنان فى تحقيقها وعلى أى نحو تمت.

الفنان المصرى العربي محمود سعيد

تحليل تاريخي وتعريف بالفنان :

ولد المصور المصرى العربي « محمود سعيد » فنان الدولة العالمي في اليوم الثامن من شهر إبيل عام ١٨٩٧ من عائلة ثرية عربيقة على مقربة من مسجداً أبي العلاء المرسى بالإسكندرية ، وليي نداء ربه في اليوم الثامن من شهر أبيل عام ١٩٦٤ عن سبعة وستين عاما من الحياة الخصبة الزاخرة التي عاشها ذلك الفنان الرائد .

تدرج «محمود سعيد» في شتى مراحل التعليم بمعاهد الإسكندرية فبدأ دراساته في كلية فيكتوريا (النصر حاليا) ومدارس الجزويت بالإسكندرية والمدرسة السعيدية بالقاهرة والعباسية الثانية بالإسكندرية وحصل على شهادة البكالوريا عام ١٩١٥ ، وتجلت موهبة « سعيد » الفنية منذ طفولته فيما كان يعكف عليه من الرسوم والتعبيرات التلقائية عن الموضوعات البيئية بتفوق وامتياز ، وازدادت الموهبة نضجا عاما إثر عام ، ويتحدث عن ذلك بعض المدرسين الذين تلقى عليهم دراسته الأولى حيث ذكر أحدهم : أن الرسومات التي كان يرسمها الطفل « محمود سعيد » على السبورة أو على الورق تنبىء بمستقبل باسم لهذا العبقرى الصغير ، وهكذا بدأ فناننا الكبير يهوى الرسم منذ طفولته المبكرة ويخصه بجانب غير قليل من وقته .

وبعد أن حصل محمود سعيد على شهادة البكالوريا درس فى كلية الحقوق الفرنسية وحصل على إجازتها كما شاء له والده المرحوم «محمد سعيد» (باشا) الذى تقلد منصب رئيس الحكومة المصرية قبيل الحرب العالمية الأولى وفي أعقابها .

وكان فناتنا العظيم يقوم في عطلاته القضائية والصيفية بجولات عديدة زار خلالها متاحف الفن في أوربا فاحصا ومحللا آثار الرواد الأوائل للكشف عن أساليهم واتجاهاتهم، واستهوته أعمال « فان أيك » وه مملنج » و« فاندر فايدن » دون أن يتأثر بأحد في منهجه ، بل كان يأخذ كسيد ويعطى كسيد مؤكدا بذلك شخصيته ومسجلا بصماته التي تدل عليه وحده ، كما ارتاد الأكاديميات الفنية لاستيعاب النجارب الكبيرة الحرة خلال سياحاته باحثا متطلعا ساعيا إلى التمو الثقافي ، وإلابداع الرفيع والتأصل الذاتي والتعمق الوجداني والجمالي .

سافر فناننا إلى باريس والنحق بمرسم الكوخ الكبير الذى يعد من أكبر المراكز الفنية ، وتلقى فى هذا المعهد توجيهات المثال الكبير الفنان « بورديل » ثم انتقل إلى أكاديمية « جوليان » حيث زامل « ب.أ.لونى » ولكنه لم يقبل من هذه الدراسة الإ ما يتلائم وطبيعته معرضا عن كل ما عداها .

ثم عاد إلى مصر ليلتحق بسلك القضاء عام ١٩٢٢ وعين مساعدا للنيابة بالمحاكم المختلطة بالمنصورة ،

وارتبط بالعمل الحكومي وترق في سلك القضاء ولكن ذلك لم يكن ليمنعه من عمله وعن السفر إلى هولانده وبلجيكا وسويسرا وإسبانيا وإيطاليا حيث زار متاحفها وكنائسها ، وكانت هذه الزيارات حدثا هاما في حياة ٥ محمود سعيد » توطدت خلالها العلاقات بينه وبين أعمال فناني إيطاليا الأوائل وفن « روبنز » ولوحات « رمبرانت » .

واستبدت (بمحمود سعيد) هواية التصوير وملكت عليه أقطار حياته إشباعا لهوايته الفنية . تنلمذ على يد مدام (كازانا تودى فورينو) الفنانة الإيطالية التى استوطنت الإسكندرية ، ثم التحق بمرسم (زانيري) بالإسكندرية ، وكان لتوجيهاتهما الأثر القوى فى تنمية هذه المواهب الفياضة وتكوين اللبنات الأولى فى هذا البناء الفنى الشاخ والصرح المنبع فى عالمنا الفنى المعاصر .

هذا ولم يقف «محمود سعيد » التسيار عن ممارسة هوايته الفنية فى التصوير وبعد أن فرضت عليه الظروف ممارسة عمله الوظيفى فى مجال القضاء طوال خمسة وعشرين عاما حتى وصل إلى منصب المستشار ، وكان نداء الفن يلح عليه إلحاحا شديدا حتى كان اختياره له فى النهاية مفضلا إياه على ما عداه ومؤثرا العمل فى محراب الفن الذى أعطى له كل قلبه ومدخرات عواطفه ، حتى تخلى عن منصبه بصفة نهائية عام ١٩٤٧ عندما بلغ سن الخمسين من عمره بعد كفاح شديد بين عمله وموهبته .

واتجه إلى العمل فى ميادين التصوير التشكيلي وتفرغ له تفرغا كاملا لأنه كان طريقه المفضل ، ولكم بذل الفنان الكبير من الجهد وعانى من العنت مقاومة الوسط الذى نشأ فيه ليصبح فنانا مرموقا لا يحيد عن هوايته ولا تثنيه التيارات المضادة عن عزيته والمضاء فى طريقه ، فعضى بكل ثقة لا يلوى على شىء الإ أن يقوم برسالته الفنية التى آمن بها ، وكان ذلك تحولا كبيرا وهاما فى تطور الحياة الفنية (ولمصر كلها .

وبعد ذلك تمكن فناننا الرائد من تكوين شخصيته المستقلة النادرة وأسلوبه الفريد الخاص الذي بلأ بمواد لوحاته التي نلكر من بينها على سبيل المثال لا _ الحصر و الجزيرة السعيدة » وو الزئجية » ذات الحلاخيل وو الصلاة » وو المقابر » وو نعمية » سنة ١٩٢٧ وو هما الحيل بالمنصورة » وو المرأة والقلل » سنة ١٩٣٠ ، وو المدعوة إلى السفر » سنة ١٩٣٠ وو ذات الجدائل الذهبية » وو فاطمة والصيد السحري » سنة ١٩٣٠ ، وو جميلات عرى » السحري » سنة ١٩٣٠ ، وو جميلات عرى » وو اللمرة » سنة ١٩٣٠ ، وو جميلات عرى » وو اللمرة » سنة ١٩٣٥ ، وو جميلات عرى » المعرب والمؤمو و المنافقة ، وفي أعقاب ذلك كانت أعماله تتبع حياة التي صورها من الأحياء الشعبية وأبرز جنورها العميقة ، وفي أعقاب ذلك كانت أعماله تتبع اتجاهات جديدة متطورة في الأسلوب والموضوع في خطوات مطودة متلاحقة تتألق بانطلاق هذه الموهبة الفيذة وفي عام ١٩٣٧ أقام « محمود سعيد » في نيويورك معرضا لمجموعة من أعماله واشترك في المعرض الدولي للفنون والزخارف بياريس ١٩٣٧ ، ومعرض بنيالي فينيسيا في السنوات ٢٨، ٨٤ ، ، ٥ ، وفي عام ١٥ أقامت جمعية محيى الفنون الجميلة معرضا شاملا لأعمال أشتمل على ١٤٥ الوحة تمثل مراحل حياته الفنية خلال الثلاثين عاما .

كما أقيم له بمتحف الفنون الجميلة بالاسكندرية معرض عام ١٩٦٠ اشتمل على ١٧٠ لوحة ومعرض آخر عام ١٩٦٠ في معرض خاص ١٩٦٤ في معرض خاص ١٩٦٤ في معرض خاص ١٩٦٤ في معرض خاص لأعماله بمتحف الإسكندرية كما أقيم له معرض آخر عام ١٩٧٢ بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية . وشوهدت أعماله الرائعة في جميع معارض القاهرة السنوية ، كما عرضت له مجموعات من بعض أعماله المختارة مع الجيل اللاحق الذي تبعه وتأثر به وعرف قدره وأدرك معنى الشخصية الفنية والتحرر والبناء خلال أعماله .

ومن سياق هذا التاريخ الحافل يتبين لنا مدى ما يتمتع به « محموذ سعيد » من مكانة فنية رفيعة الشأن جليلة الأثر فاستحق عن أصالة وجدارة أن يلقب رائد التصوير المصرى المعاصر .

لم يسلك « محمود سعيد » طريق زميله السكندرى المصور « محمد ناجى » الذى التحق بمدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة حيث لم يكن بالإسكندرية مدرسة مماثلة ، ولكن إقامة أسرة محمود سعيد الدائمة بالإسكندرية حالت دون ذلك غير أن هذا لم يكن حائلا دون تكريس كل جهده وكل آماله لفن التصوير .

ونظرا لمنزلة محمود سعيد بين زملائه وأصدقائه وخاصته فقد انتخب رئيسا للجنة متحف الفنون الجميلة ، وقد أسهم بمجهوده المخلص في تكوينها والنهوض بها ، كما اشترك في كثير من لجان الفنون التشكيلية وعين أول مقرر لها .

وعندما تم تكوين المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب اختير ٥ محمود سعيد ٤ عضوا أساسيا فيه ، وكان دائما فى مقدمة المشجعين لكل المحاولات الشابة من أجل احياء الفن وازدهاره وتنشيط ميادينه ودفع جهوده ومساره قدما .

وتكريمًا لهذا الرائد الموهوب وتقديرا لإنجازاته الضخمة منحته الثورة المباركة جائزة الدولة التقديرية في الفن التشكيل إبان حياته عام ١٩٦٠ تجلة لفنه الرفيع وجهده الخارق وحصاده الموفور في خلق مدرسة فنية تقوم على دعامات متينة وركائز قوية وتكوين جيل من الفنانين المعاصرين الذين تأثروا به وساروا على نهجه .

ولقب « محمود سعيد » بفنان الشعب كفاء ما قدم وكفاء ما أعطى لوطنه لكنه كان شديد الحرج أن يكون الفنان التشكيلي الأول الذي فاز بهذه الجائزة التقديرية حيث سلطت عليه الأضواء والأحاديث الصحفية والبرامج التلفزيونية والإقاعية، وهو الفنان، الإنسان المتواضع الذي يحب العزلة الصامتة وكانت مظاهر التكريم تحجله ، ويظن أن المولة تجامله ولكنه الاعتراف بالفضل لذويه والكرامة لمستحقيها والتقدير لأبابه النابغين من أمثال « محمود سعيد » .

وزيادة الاهتام بتلكم الشخصية العبقية أقامت له الدولة متحفا خاصا يضم طرفا محدودا من أعماله ـــ ونقول محدودا بالقياس إلى أعماله الكثيرة المعروفة الخالدة ـــ واتخذت من منزله متحفا لتلك الأعمال ، غير أننا نهيب بالدولة أن تجمع شتات أعماله المتفوقة التى اقتناها بعض الأفراد لذواتهم ، والتى لا يسعد بها إلا القلة دون الكنرة . فشخصية هذا الرائد الكبير خليقة أن تسعى الدولة إلى تجميع أعماله المبعثرة لتكون مركزة فى صعيد واحد من الجدير أن يتخذ مقرا للدراسة الموسعة من رجال الفن وعشاقه ومتذوقيه . بعامة ودارسي أعمال الرواد العمالقة بخاصة .

السمات الفنية والقم التشكيلية المميزة للفنان :

يعتبر ا محمود سعيد ، عملاق التصور التشكيل المعاصر ، أقام مدرسة فنية تلمح فيها بوضوح أثر الشخصية الفريدة للقومية المصرية ، كما تلحظ فيها أثر البيئة المحلية ويخاصة ما يرتبط منها بمدينة الإسكندرية .

لا يخطئك النظر في معرفة أعماله ، إذ تدل عليه دلالة قوية ، فهو صاحب الأسلوب المتميز الملوك لأمرار القيم الهندسية المطعمة بالطابع الشعرى العميق والإنقاع المشبع والاتزان المعمارى الحكيم والتأليف اللبرع . ففي كثير من أعماله يتجل التزام الفنان بالقانون الهندسي السامى الذي يبنى اللوحة ويؤدي إلى التمامك القوي والرسوخ المستقر ، ليس هذا في البناء الشكل المعمارى فحسب ، ولكنه يتضح بدوره في تأصيل مزاجه اللولى الذي ينزع في كثير من الأحيان إلى الفتامة التي يشع الضوء الساقط على أجزاء منها فيحدث إيفاعا سحيا على عناصر موضوعاته فيكسبها مسحة متميزة يعرف بها بما تحفل به من طبقات لونية ثمية في سمكها وقوامها ودرجاتها ووزنها .

تسخو موضوعات «محمود سعيد» بالعناصر المستوحاة من الطبيعة البشرية وطبيعة الأرض الحضراء ، فقلما تجد فيها فراغا قط ، إلا إذا كان هذا الفراغ ذا وظيفة تقصد لذاتها . وتحوى هذه العناصر في تضاعيفها سجلا من الكفاح البطولي للصياد والعامل والفلاح وبنت البلد ، كا لمس مظاهر الحياة الاجتاعية في كثير من ألوائها ، لمس الأب والروح والأح والأحت والابنة والأصدقاء والسهل والجبل والبحر والنيل .

وإذا كانت لوحات (محمود سعيد) تحفل بالمرأة فإنها المرأة الأسطورية وليست في صورها الجنسية الحسية العارمة البحتة المشبعة بالأنوثة الطاغية ، كما يتوهم البعض ولكنه هنا صور الجوهر الأنوثي أو ربة الأنوثة مهما يبد عليها من شوق ملح ووصال عنيف وتوسل ووداعة ووسامة ووقار وشموخ ، ومهما يسبغ عليها من استدارة الأبدان العارية وتكوير الأثداء والأفخاذ .

ولقد هام فناننا الخالد بكل مشاعره في إبراز جلال المرأة الريفية بقطرتها المتفجرة وبساطتها المألوفة النابعة من أعطافها ، وعبر عن العيون الواسعة التي تشع بمعان نفسية غامضة آسرة مثقلة بالأسرار والتطلعات وإشراقة الملاحة والذكاء والخفر يضيفها الفنان إلى البعد المادى المنظور . كما عنى بخاصة بتمثيل الشفاه التي تشرق بهذا الابتسام المنفائل الوضاء الذي حرص الفنان المصرى القديم دائما على

إبرازه . كما اهتم « محمود سعيد » أيضا بتسجيل النهود الممتلثة بالخصب والحيوية ، وكل هذه الملامح لم تفقد بلاغتها التشكيلية ودلالتها الرمزية وعذوبتها المتدفقة .

ولوحاته «حاملة القلل» و«ذات الجدائل الذهبية» و«المدينة» أمثلة صريحة لهذه الفلسفة العميقة التى تمثل رؤى الفنان الخاصة وتمثل مقدرته الفذة على إدراك أبعاد التصميم والبناء التشكيلي الرفيع ، وينطبق هذا بدوره على لوحاته المشهورة «الصلاة» و«الذكر» و«العائلة» و«الصيد العجيب» .

ارتوى خيال «محمود سعيد» بالحافل من الرؤى والصور الشعبية والطقوس الدينية ، كما سجل صور الفاتنات فى أوج كمالها الأنوثى العارم فى موضوعات حية نابضة جابهها بكل جرأة وأمانة وسيطرة وحسن اختيار وروعة تجديد ووحدة أسلوب واتجاه بعيدا عن التقليد أو الافتعال .

إن قدرة «محمود سعيد» غير العادية تتجلى فى تجسيد الأجسام باللون على السطح ، وكأنها بذلك أبعاد متكاملة ينفخ فيها قوة تضفى عليها ملاحة الامتلاء وطاعة نابضة خفية وأناقة الرشاقة فى آن واحد ، كم تلمس قوة الصراع بين الأبعاد الداخلية المضطرمة التى تسعى إلى الظهور .

تتضع موهبة فناننا الفذة فى معالجته للمسات الضوء المنعكس على أجسام شخوصه وعناصره فيداعب هذه الأجسام ويضفى عليها مسحة من الأسرار الغامضة الهامسة التي تعبر عن الخصوبة وإبراز المحتوى الموزى لمعنى العبادة والقدسية والفناء فى العمل بكل ما وهب من أخيلة فسيحة وأحاسيس رقيقة .

تنزع ألوان «محمود سعيد» في الكثير من إنتاجه إلى صبغة القناعة التي تخدم نزعته وتثير في النفس أصداء من الأحاسيس الضوفية المرهفة ، في استخدامه لها تظهر عبقريته في مدى العناية بتطبيقاتها بأسلوب الخبير المتمكن .

يتميز الفنان المصور «محمود سعيد» بمنطقه المحسوب وحسه المدرك وشعوره الفوار بالطاقة القوية بيثها في أعماله التي تشع نضارة وحيوية ونضجا ، مع إحساس مكتمل بالمرئيات وتأكيد للكتلة وبصر بالبناء المعمارى بأسلوب يتلاقى وفن النحت في لغته وقيمته الشكلية الخاصة .

لم يتخل «محمود سعيد» عن جذوره الثقافية الفنية المرتبطة بتقاليده وتراثه وأمدها بطاقة خلاقة ينوع أشكالها ويجدد معالمها ، ويشيع فى حنايا لوحاته نغما ساحرا تتردد ذبذباته وتتحرك موجاته فى كل جزء من أجزاء اللوحة فنحيله إلى حياة ناطقة متدفقة من فرط الإحكام ودقة الإنجاز وروعة الصياغة .

وامحمود سعيد، فوق ذلك كله يؤمن بضرورة الإمعان والتأمل ويهتم بالهضم والاستيعاب الدقيق والانصهار في جوانب العمل الفنى ، ولا يؤمن بالانطباعات العفوية السريعة وتعجل النتائج اعتمادا على المظهر النفسيرى الوصفى دون اللب أو القشور دون الجوهر ، ولكنه ينادى بالتؤدة والتبصر وعمق الملاحظة وطول الدأب والمثابرة ، وأن يعمل الفنان على كسب مهارات جديدة كلما تسنى له ذلك ، ولى الحد من الشطحات الفجة وضبط الانفعالات الجوفاء لكى يتحقق التوافق الذى ينشده ،

والتكيف الناجح الذى يقوم أساسا على معونة الإنسان نفسه ، ومعرفة الموقف الذى يحيط به ، وهذه مهمة عويصة وشاقة وتنطلب جهدا مستمرا لا ينى ولا يقف .

تتجلى مقدرة امحمود سعيده الفذة على معالجة التكوين والحركة والترابط والتوازن الأخاذ بين الحجم والفراغ والترديد الرأسي الذي يتلاق في انسجام مع الترديد الأفقى ، وكذلك بلاغته وتمكنه من تسجيل الانحناءات القوية مع انحناءات الأجسام التي تتسم بالنيل والجلال والوقار مع وضوح الكثافة النحتية التي نلمسها عادة في نماذج النحت الجسم .

تتميز الصور الشخصية والأشخاص فى فن «محمود سعيد» باستقلال الشخصية والانفراد بمنهج فكرى وأسلوب متميز فى التعبير وحبكة الأداء الفنى ، كما تنبض بنوع من الجلال الذى يكسوها والرقية الزاخرة بالمشاعر ، ويلوح فيها التطلع إلى الخروج من إطار الحياة الممتدة والهروب من قيود الواقع إلى عوالم بعيدة الغور ، كما تلمس فيها ومضة الرحيل وإيماءة التحليق من الواقع الحى إلى آفاق علوية أخرى ، وتلمح هذه الرغبة أيضا فى وجوه نسائه وعيونهن المتطلعة بنداء خفى يشع من تلك الماق فى ملكوت لا حدود له فيضفى عليها جوا أسطوريا خياليا فريلا .

تبدو فى بعض أعمال الفنان الرائد امحمود سعيد، النزعة الزخرفية والشغف بالألوان الساطعة القوية الدسمة المنحدرة من ميراث الفنون الإسلامية . وللون عند المحمود سعيد، إشراقة وضاءة وشعاع حالم ، تستطيع أن تلمس سمكه وطبقاته ووزنه وترديد نغماته .

انتقل امحمود سعيدة بالمنظر الطبيعى من صوره التقليدية المعرفة إلى صور من الجلال والقدسية والمهابة . كما اعتمد على النور اللوق الذى يسطع ويشع بعد انحسار الرور الذى ينبلج من خلال الألوان اللكاتة الحارة فتبرز فى معالجته عرائس الحيال محملة بطاقة رمزية عميقة ، وبأشعة فسفورية تحف كائناته الفريدة فى كالها اللانهائى وفيض كبير من فكوه الهندسي الصافى ومن إيقاعه الهامس المنساب ، فيضفى عليها هذا اللحن الذى يشرح الصدر بما يشعه من انسجام ووثام وتوازن وعلاقة صوفية وتجانس ووعى بكل عنصر وبكل حيز وبكل مدى .

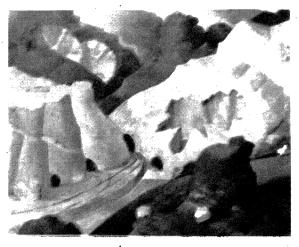
وإذا كان «محمود سعيد» قد عرف بحب الترحل والسياحة الدائية والتنقل دائما من مكان لآخر ، فإنه قد راح يحلق فوق معالم تلك البيتات بأحلامه الداخلية وطموحاته المعيدة ، فتراه يجوب البلاد بين وشيد وأسوان والمنيا ومرسى مطروح ولبنان وجزر اليونان والبحر الأحمر ، وتزيد صلته بالمناظر الطبيعية بأسلوب اكتملت له كل الأدوات التشكيلية واللمسات الشاعمية بعيدا عن سطحية النظرة إلى الطبيعة المؤية ، ولكنه في إبداعه لتلك المشاهد ، يحرص على أن يرتفع عن الزمان والمكان بما يحملها من المهابة والتأمل وتجويد العناصر والأشياء من تفصيلاتها العابرة .

وبعد ، فقد كان الفنان المصور (محمود سعيد) من القلة النادرة من صفوة الفنانين الرواد الأفذاذ عبروا بكل جدارة وعمق تعبيراً شاملا متعدد الجوانب ، واستطاع أن يقيم صرحا شامخا لوطنه وأمته وبيئته.فلم يقتصر في إبداعه على موضوع محدد بذاته ، وإنما عبر عن مصر الحضارة بكل معانيها وقيمها وعظمتها . أجل كان (محمود سعيد) أمة بأسرها فى دنيا التصوير التشكيل المعاصر ، وستظل أعماله مددا هائلا يرتوى منه كل ناهل ، ويتمثل أسراره العميقة وقيمه التى لا تنفد كل راغب فى النمو الفنى والانطلاق الروحى .

ونعرض فيما يلي مجموعة مختارة من إنجازات فناننا الراحل «محمود سعيد» طيب الله ثراه .

الصور التوضيحية لفن المصور المصرى العربي « محمود ســعيد »

من ص ٣٥٣ إلى ص ٣٨٥

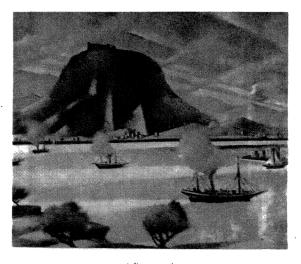

محجر التلك فى البحر الأحمر تستطيع أن تلمس فى هذه اللوحة نظاماً آخر ورقية جديدة وتمميلاً غير مسبق للفنان « محمود معيد » إذ ينجل فيها اتجاه تميهدى وخووج عن الواقع ذاته ، كما يحكس عليه الفنان جواً أسطورياً يستمد موحياته بلمسات لونية عربيضة . صورها عام 1901.

آ منظر طبيعي

لوحة من لوحات « محمود سعيد » في المرحلة التي ركز فيها على المناظر الطبيعية ومعايشتها في مناطقها المعزولة التي تنحصر في عالم الأشجار والسهول والمغاور والوديان والسماء بألوانها البديعة المتباينة وبروحها الفطوى الخالى من اليد الصناع . وكان في هذه الآونة لا يعالج رسم الأشخاص التي عرف بها من بعد إلا في حدود قليلة وكان في تعييره عنها أستاذاً خبيراً وعلماً بارزاً بين مجموعة الأعلام . وفي هذه اللوحة الطبيعية يلعب ضوء الشمس دوراً أساسياً بالإسقاط على هذه البيئة الساكنة ، ولكن الفنان بوعيه وبصيرته لم ينقل الطبيعة كما هي ولكنه لجأ إلى هضمها وامتصاص أجزائها ثم أضاف إليها من عنده ضرباً من النظام والتناسق صورها عام ١٩٥٤ .

ميناء بيريه عند المشروع بالنزعة الأدائية التأثيية التى لم تسقط من حساب الفنان « محمود سعيد » فى رحلته مع الفن . والملاحظ أن كل جزء من أجزاء الرسم يحتل مكانه بمحساب دقيق وتوزيع أخاذ . وقد خلت اللوحة من الأشخاص ، ويبدو عليها الهدوء والسكينة والجمال اللونى . وقد رسم الفنان هذا المكان فى ساعات مختلفة من اليوم . صورها عام 197۳ .

شهیقه ۱۱هنان استعان «محمود سعید » بعض أفراد أسرته فی إرضاء أحاسیسه وجعل منهم نماذج حیة لدراساته وفق رئواه وصدی للغنه الشکیلة اخاصة . صورها عام ۱۹۱۹ .

حاملة الجوة

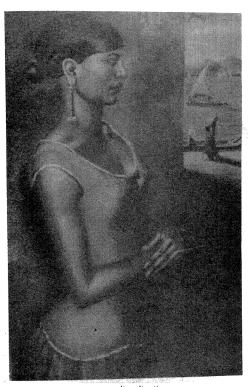
فى مناطق كثيرة من ريف مصر وعلى ثرى أرضها الطبية نرى الفلاحة المنتصبة القامة الفارعة العود حاملة جوتها إلى الموعة أو المبيل تماركها وتعود إلى دارها وحيدة أو مع صويحياتها . وكان لها وما يزال دور إيجابى فعال لم ينقطع أو ينته بعد برغم تطور الحياة . ولم يفت الفنان . الملهم « محمود سعيد » أن يسجلها فى عدة مواقف معبراً عن نشاطها وحريوتها ودلائما أو خفرها وحياتها . وهذه إحدى لوحاته الني . عالج فيها هذا العصر المقدس ، كما لم يغب عنه أن يسجل الوسط اليني المجيط فى الحقافية كالشاطىء والمنازل والهر والسفن . لقطة ها سحوها وخلودها . صورها عام 1974 .

كان يقصدها لذاتها ، وليس على أنها وسيلة لخدمة الاخييار والنطيم البناق افدمس واللعب بالمساحات بأسلوب الحاذق كإ يوكز عمل ايزاز الجو الحالم للفعم بالصوفية وكاتما يكسو وحداته بابتهلات قدسية هادنة . وهجيعها موضوع معبته ركان لا يركز فيها على الأضخاص قدر تركيتو عليها في المواحل اللاحقة . وبحلق بنا فناتنا الكبير بخفهوم المنظر الطبيعى فيضيف إلى عناصره من عنده بعد عملية لها ضرورة ووظيقة في الموحة . ولا يختلك البصر في النعوف على شخصية صاحبها من خلافا إذ تنم على طبيعة وشاعية واحوامه لعناصره . صورها عام ١٩٣٧ . أنجه « محمود معيد » في أواعر الثلاثينات وخلال الأيعينات والشطر الأول من الحنمسينات إلى رسم المناظر الطبيعية الى

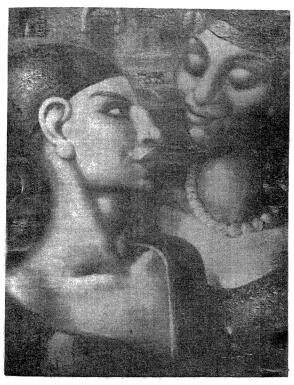
حمياة إحدى لوحاته المعرة عن امرأة تجلس على الكورنيش يساورها حضور نفسى وتشكيل ويتجلى الربط الوثيق بين الخلفية بمكوناتها من ماء وسفن ومنازل وسماء . صورها عام 197V .

ذات الثوب الوردى بلاغة التعير تنودد في تصوير هذه الأنشى وكل جزء من بدنها متكامل في حد ذاته مبنى ومعنى داخل الإطار العام التشخيصين يتحول إلى تجميم ذى اقواس واستادى - صورها عام 1979

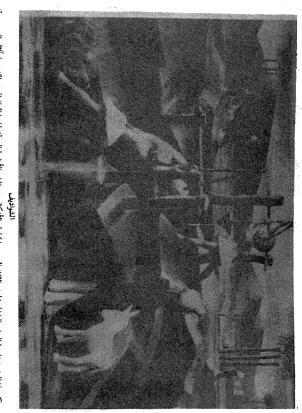
شقيقة القدان حرم السيد حسين سرى يتجل فى اللوحة تطور النمو الفننى لدى الفتان فاهناماته الجديدة تبدو بوضوح فى البناء العام للوحة والتكوين البارع والنطرة المعرة والوجه المنفجر بالحيوية والجوانب الففسية العميقة . صورها عام 1977 .

الدعوة إلى السفر لوحة بها تكيين ثمانى رائع بمساحاته وخطوطه وأقواسه وعلاقاته . سار فيه الفنان على منهج قدامى أجداده الفراعين التولين فى تأكيد المعبير المطلق الفوى . كل جزء فى الوجهين بهمس وكأن بينهما حوار عذب ونجوى وصبابة صورها عام ١٩٣٣ .

في القدمة وبين الخلفية صورها عام ١٩٣٣.

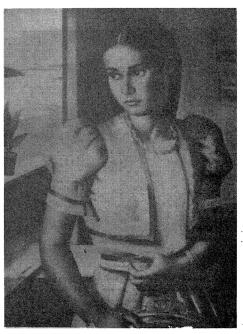
يدكر هذا الوغوع بخدصة العمل وافتشاط والجهد والإنتاع الفنى بين المتطوط والأمكال وهى الخارب الداسية التي قاد لواهما الفنان المصرى القدم منذ آلاف السنين . وقد استعد الفنان الماصر « محمود معيد» بمثل الصاصر من أجداده الانسين وراح بضرب طبي بوتر جديد . انظر إلى المكامل الحادث بين عجم الصاصر التي تحدد الفنان المتطور والقاسات وكاننا تجاه عمل معمارى أصيل لا يخونه الموفق . ثم انظر إلى تحقيق الأبداد من قبيها إلى بعيدها ثم استشعر بإحساسات هذا المناخ الزامع وكانه حداء الطوب يسمجم فيه النعم في تعاطف والقاء . صورها عام 1974

متعبد يصلى من وحى خيال الفنان ، وقد ركز على إبراز الخشوع من خلال وجدان المصلى تعتبر هذه اللوحة مثلاً أعلى لسمو التكوين وسلامة التنظيم والإحساس بالفراغ وبمضمون الشكل المتكامل . ثم انظر إلى انعكاسات الضوء الساقط على ر لابس المتعبد فيحدث هذا الأثر في التركيز على هذه الشخصية كمركز منظور أساسي في المنظور . صورها عام ١٩٤١ .

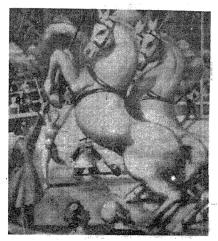

لى هذه الموحة الروح الواقعية مشربة بذائية الفنان وذكاته وتصرفه تلمس التصميم المذى تجلوه عين الفنان بطيقته مجسماً بوعى وعمق في رأسيات النشكيل وأفقياته المتلاحمة المتجانسة وفى كل جزء من مناطق اللوحة تحبد حلاً تشكيلياً مناسباً . صورها عام ١٩٤١ .

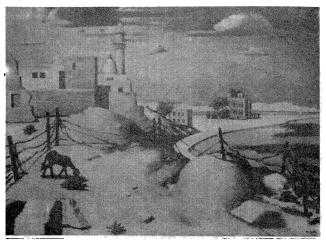
نادية في النافذة

من أروع الصور الشخصية التي أبدعها القنان « محمود سعيد » لكريّته وتعد في طلبحة صوره الشخصية بعامة ، تلمس فيا القيم المعاماية والبلاغة المناسبية ، أما عن التعير فإنه يتسم بالصفاء والفقاء . ونادية بنظرتها في الفاقدة أيا ترمز إلى المشرق والإُمّل والصفاء والتأمل المجد في الأفق العريض وكأنها تفتيح للحياة كالوهرة اليانعة . أما الفوب الذي ترتديه ففيه ملاحة هدمية ومساحات عباينة تحكي علامة الطهر والسبك وتساقط الضوء من أهدما عام 1944 . أ

السيرك

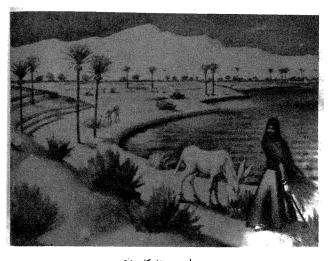
السوك من بين الموضوعات الجانسية المجدة عند نزوع الفنان محمود سعيد بالنسبة لعناصره التذكيلية وموضوعاته الحبية التي الفناها منه . ولكنه صهير عناصره ومكنواته في بوقفه . ويميد هذا في المظهر الجمعاري لطك اللوحة ، ومدى ما حققه الفنان من تقديم صورة المكان بمناحه الداخل المعروف . انظر الأماس الحركي متعدلا في تصميم الحصائين وجعل الأقدام الحظفية نقط ارتكاز قوية . والصورة في تكوينها العام بكل عناصرها وحمويتها تثبت جدارة الفنان وتكنه وسيطرف صورها عام 144،

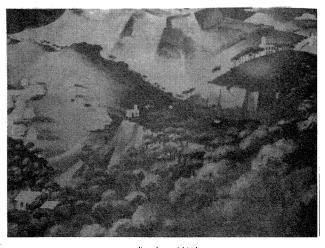
مرسى مطىروح

استهوى الفنان «محمود سعيد » المنظر الطبيعي ومن أجل ذلك قام بسياحات كنيرة في الداخل والحارج . وكان من بين البقاع المفضلة لديه موسى مطورح وأسوان وبيروت وجبال لبنان وجزر اليونان .

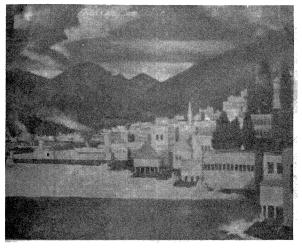
وقد أبدع الفنان أروع اللوحات الطبيعية في مُوسى مطّورح ، وكان ليور النهار الموهج الساطع الذى يفسر تلك المتطقة الساحرة ، فضلاً عن قدرة الفنان العالمية على استخدام اللون بمشخاته وتركيباته المتداخلة الأثر العميق في إكساب الفنان محمود سعيد محمة جديدة من رصيد محاته التي أضاف بها منزلة جديدة من تاريخه الحافل . صورها عام ١٩٥٠ .

موسى مطلم البيتة ، وبروح الاختزال الواعى والتصرف اللبق أبدع « محمود سعيد » تصوير الطبيعة فى هذه البقعة الجميلة واستطاع أن من معالم البيتة ، وبروح الاختزال الواعى والتصرف اللبق أبدع « محمود سعيد » تصوير الطبيعة فى هذه البقعة الجميلة و يعالج هذا الفواغ الفسيح الممتد بعناصر تقوم على الملايمة والانسجام ودقة الاختيار والتنظيم الهندسي صورها عام 1901

8 منظر الحجل من ظهور الشهور » . الجيل والبحر من أهم مصادر الرئية لدى « محمود سعيد » وهذه إحدى اللوحات التي سجلها فى لبنان وهي ذات بناء متسام ومكتمل كما أنها ذات إيقاع طيف وتكوين ناجح ويفمرها إحساس عام بالتوافق . صورها عام 1904 .

ميناء بيروت

من أورع اللوحات التي استطاع الفنان « محمود سعيد » أن يودع فيها جهوده الخلاقة في إبداع نسق فيهد من تصميماته الخارقة وأسبغ على هذه البقعة جواً من السحر والجلال والإمتاع والأماد المكانية وهكذا يضيف الفنان إلى الواقع ما عنده من حصيلة فية تفت في الواقع ما هو في مسيس الحاجة إليه حتى يمكن خروجه من طبيعته التي يعوزها التنظيم وإضافة التحسين . صورها عام 1906 .

ميناء سيرا باليونان

ظفر الفنان «محمود سعيد» في إحدى جولاته السياحية بنيارة اليونان ، وقد أقرت هذه الرحلة في نفسه أبحا تأثير فقد بُهر بهذا المكان الذى تعلق به ، ولكنه لم يلبث طويلاً حمى عاد إلى الوطن . وهذه اللوحة من أدق لوحاته وأروعها حيث خلت من عنصر الإنسان الذى طللا جاس خلال لوحاته . ولا شك أن مجموعة البانى المتجارة بهذا الميناء والتى تزخر بها هذه اللوحة بالإضافة إلى مجموعة السفن الراسية لمن أهمل ما قدمه إليا الرائد الفنان العظيم «محمود سعيد» . صورها عام ١٩٦٤ .

الصف الخامس

أسئلة في مادة اختيارية (أساسية)

بالنسبة للفنان المصور «محمود سعيد» :

- (١) تميز الفنان «محمود سعيد» بإنتاجه الفنى الغزير . اذكر ثلاثة أعمال تختارها من بين لوحاته التى تفضلها .
 - (٢) ما هي السمات البارزة في فن «محمود سعيد» كمصور تشكيلي في مقدمة الرواد الأوائل؟
 - (٣) لماذا لقب «محمود سعيد» برائد التصوير المصرى المعاصر ؟
- (3) لماذا كرمت الدولة امحمود سعيده بمنحه جائزة الدولة التقديرية فى الفن التشكيل ، وكان أول من
 حصل عليها عام ١٩٦٠ ومن ثم لقب بفنان الشعب .
- (٥) ما هي مصادر الإلهام التي استمد منها «محمود سعيد» حصاده الفنى الزاخر خلال رحلته الفنية
 الخصية ؟

347

الفنان النحات هنرى مور

مقدمة وعرض:

فنان إنجليزى ولد عام ١٨٩٨ وأشهر وألمع النحاتين المعاصرين المتميزين بطابع مستقل ومن أبرزهم صيئاً وأخصيهم إنتاجا وأنضجهم موهبة ، بلغ القمة فى التعيير عن الفكرة الحيوية والقيم المعنوية والعلاقات المجردة بخنا وراء الجماليات الرفيعة التى تعتمد على التأمل الوجدانى والوعى الحسبى الباطني والابتعاد عن دائرة المحاكاة الفجة .

سار بفن النحت بخطى حثيثة فى مجال التطور والإبداع الوفيع مؤكدا بذلك فلسفة العصر ومعيرا عن عبقويته النى كان لها أثرها الوثيق فى كثير من الفنانين عن طريق ما يقدمه لهم فى هذا المجال من طرائف الإبداع وغناراته .

له نظرته الحية إلى العالم من حوله ورؤيته له تختلف اختلافا بينا عن النظرة التى ألفناها مع فنانى عصر النهضة القائمة على الطوابع الأكاديمية ، تلك الرؤية التى اشتقها من معالم الكون الذى يحيا بين ظهرانية وليس بالنظرة الناقلة بل بوقع الأشياء الحقيقى فى نفسه دون خضوع لأيّة مؤثرات محفوظة .

تعرض أول الأمر إلى كثير من العنت والسخوية ، كما واجه ضروبا شتى من الرفض والاستنكار ، إلا أنه ما لبث أن قوبل بالتأييد والتقدير ، واستطاع أن يشق طريقه إلى النمو بخطوات واسعة بعد اقبال الميات الرسمية والأهلية على اقتناء الكثير من أعماله لتزدان بها المتاحف والحدائق العامة والقصور ، وبعد أن حظيت بتشجيع الجماهير المتذوقة التي أثارتهم جاذبيه هذه الأعمال الحديثة .

جاءت كل أعماله تعبيرا جريئا وكاشفا عن وجهة نظر جديدة فى حد ذاتها وليست مسبقة وكأنه الوحيد الذى انفرد بهذه النظرة وبهذا التأمل.

يهتم اهتماما خاصا بمعالجة القيم التشكيلية البحتة فهو يسعى دائما إلى إبراز صفات المادة من خلال تماثيله وهو صاحب الرأى القائل: ليس الفن قهر المادة حتى تحاكى بعض الموضوعات وإنما هو البحث عن الشكل الذى يتحقق فى تلك المادة وينجم عنها تبعا لإمكاناتها الخاصة. ومهمة الفنان السهر على السيطرة على تلك المادة ونقلها من وجودها التعسفى إلى وجود عقلى منظم لإبراز جمال فنى مجرد ، وهذا يتطلب من الفنان وعيا بالمادة ومعوفة بصفاتها وخواصها .

والفن فى نظره له بنية يبتدعها الفنان من وحى تجاربه وعلاقاته ويعبر فيها عن انفعالاته ، ويحملها رسالة إلى شكائه فى الحياة إلى الناس وإلى التاريخ .

يعتمد في أسلوبه على الاختزال الكبير والتخلي عن التفاصيل الكثيرة التي تعتبر في نظره تافهة يمكن

الاستغناء عنها (كالنزرة في الكلام) كما ينطوى هذا الأسلوب على كثير من عناصر التجريد التي يعتبرها القدماء انتهاكا صريحا لأصول الفن وإهدارا لمقوماته .

يحرص في تماثيله على قوة البناء العام وتماسك العناصر وصلابتها .

لم تكن نماذجه النحتية فى وقت من الأوقات بجرد مظاهر مطابقة للمرئيات بقدر ما هى تعبير عما يجول بخاطر الفنان وما تمليه عليه أحاسيسه الخاصة ومشاعوه الفردية فى كل خط وفى كل لمسة وفى كل تكوين ، فهو يجوس دائما خلال الأشياء من داخلها وباطنها متجاوزا عالم الظواهر من المحسوسات لتقديم قالب فنى خاص ينفرد به .

فهو حين يعبر عن طائر لا يعبر عنه كما تفعل (الكاميرا) بجسمه وريشه وجناحيه ومنقاره وذيله وحين يعبر عن إنسان لا يعبر عنه كما تفعل (الكاميرا) أيضا بجسمه ويديه ورأسه ورجليه وقدميه ، ولكنه يعطيك تعبيرا شكليا فرديا مجردا عن هذه الظاهرة الوصفية ليؤدى بك عن طريق نظرته إلى معانى التسامى والتحليق والتحرر والانطلاق .

يتحرى عادة الأسس الجوهرية فى تمثيل خصائص الحركة النابضة الخلاقة والتعبير المشبع القوى الذى يستحسنه متضمنا العوامل النفسية والشحنة الانفعالية فى الإبداع بنزعة الحلق الكامنة فى كيانه الإنسان قبل أى شىء ، ولهذا نجد أن منحوتاته تتميز بالانفراد والجاذبية والحزوج من رق الواقع المألوف وعن الشائع المتداول ، فالنحت فى منطقه هوفن التجويف والبروز والسبك . ومن ثم فهو يقدم عمله لا يقدمه للبشر بعامة ولكنه يخص به فئة بعينها من بعض الناس تقبل بارتياح شديد وإحساس كبير بالانشراح على استساغته وتقديره .

لابد للمتذوق لفن (هنری مور» من تصویب النظرة مرة ومرة بل أكثر من مرة على نحو معين ، وإلا أجمت عليه الرئية .

أصبح فن النحت الحديث على يديه وبفضله ودون منازع ظاهرة علمية أصيلة وليست ثروة طارئة فحسب إنما هو ثمرة حتمية لكل ما حققه إنسان من آيات وبدائع فى سابق العصر والأوان وحتى يومنا هذا .

يلوح فى أعماله فى بعض الأحيان طابع مأساوى يغلف الطبيعة الإنسانية بغلالة تتردد فى معظم: أعماله ، ولكنها برغم ذلك فإنها فيما قصد إليه وما أودع فيها من تحريف متعمد للواقع وإزالة معالم صوره المعادة نحس تجاهها راحة نفسية ومتعة نظر وانشراح وجدان .

وربما ينهض هذا دليلا ملموسا على تحول فن النحت من آفاقه التقليدية الميكانيكية المحملورة إلى كشف مريد من الأسرار التي تنطوى عليها الخامة ، وتنطوى عليها الفكرة المسيطرة المتسلطة على نفس الفنان ، وكأنها أطياف تبددت غياهبها وزال عنها غموضها بعد تنفيذها .

وفي سبيل تنظيم البناء الشكلي لمنحوتاته جعل أجسامها مستديرة ومدمجلة وابتعد ما وسعه الابتعاد عن

الوجهة الأكاديمية الواقعية التي درجت العين على البحث فى نظامها ، فهو لا يويد تمثيل أجسام بشرية عارية بمعاناه العضوى الجمالى بل يركز على روح الأشكال فحسب ، الأشكال الكتلية التى تتسم بالحيوية العارمة والتى تتفجر بالبساطة المتسامية التى تؤكد عناصر الجمال والقوة ، حتى ليبدو ذلك فى كثير من الأحيان مصدر فزع لأنصار الأكاديمية الواقعية بما يتجلى فيه من سمات الهية والإشارات المستترة التى تعطى ذوقا خاصا لتلك الأعمال وهذه هى القوة الإضافية فى الإبداع وهى صفة النحت فى القرن المذي بلغ غاية شأوه .

و هنرى مور» مبدع لهيئات غويبة يشوبها التغالى والمبالغات المقبولة وهى ذات دلالة على شعور قوى ضمنها أسلوبه المنفرد .

عالج إقامة الديورامات التى ما يؤل يوجد عدد كبير منها فى كثير من المتاحف العالمية وبعض النحوت الفردية والجماعية المنصوبة وسط أحواض المياه التى تزين ميادين المدن التاريخية .

حطم المفاهيم النحتية التى كانت سائدة ومعمولا بها من قبل كأفيسه وموازين ثابتة بمنطقها المألوف وأبعادها المتعارف عليها ونسبها الذهبية المحددة .

كم رشد النظرة إلى المستولية الأدبية التى تقع على كاهل الفنان للتخلص من التخلف ومسايرة التطور والاستعدادات الواعية المتكاملة واستقبال الإنتاج النحتى ذى المفهوم المتسع الذى يسير على وجه اليقين في الصفوف الأولى من تاريخنا المعاصر متحررا من قيود الآلية وجردا عن تحقيق السمو والمتعة الوقتية والترفيه الساذج ، وذلك بتسجيل القيم الثقافية من خلال مدرسة النحت التجويبية المحوذجية التى لا غنى عنها لتوفير الصحة المعنوية والدلالة الحضارية وتعميق الوعى الإنساني بالحرية الأدائية التى ترفع الجهد الفنى والثقافي والعلمى وتتبح للفنان سهولة التميز بين الغث والسمين ، بين الرفيع والحسيس ، بين الصالح والضار .

من بين أعمال «هنرى مور» المشهورة : امرأة جالسة _ الأمومة _ اضطجاع _ أشكال داخلية وخارجية _ مجموعة عائلية .

وفيما يلى نقدم طرفا من الإنتاج الفنى النحتى للنحات الأشهر «هنرى مور» وفى ضوئه نتين شخصية الفنان الواضحة المعالم على تعدد أعماله الكثيرة التى طوّف فيها ودوّم ، ولم يخرج عن دائرة اهتماماته المحددة وتركيزه على عناصر بعينها وعى أسرارها وهضم جوانبها واستجاب لهمسها وعاش تجرئها وعانق جزئياتها بكل ما يملك من عمق ، فى سيادة كاملة وثقة بالفة ساعيا إلى تحقيق أهدافه البعيدة ونظراته الثاقبة وفلسفته الخاصة والتعبير عما يؤمن به من قيم تشكيلية بحتة متميزة عوفت به وعرف بها .

إن أعمال «هنرى مور» جميعها تسقى من ماء واحد وتبع من مركز منظور قد يتشعب ما حوله ولكن النواة الأولى وحدة تتفجر بين يدى الفنان فى أسرة ضامة شاملة متشابهة الأعراق ومتجانسة الصور متاخية النسب لا يضل المشاهد كنهها ولا يخونه التوفيق فى تذوقها والتعرف عليها والإحساس بما تحتويه فى داخلها وما تنم عنه أشكالها من مظاهر الرؤية دليلا حيا على ما يتمتع به ذلك الفنان الثائر الملهم من عبقية ونبوغ.

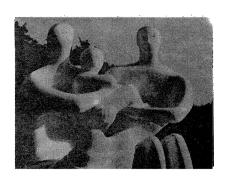
797

« هنری مور » من ص ٣٩٥ إلى ص ٤١٠

الصور التوضيحية لفن النحات

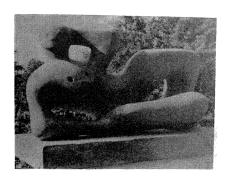

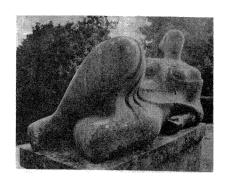

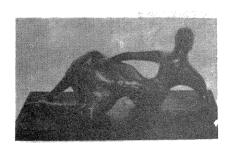

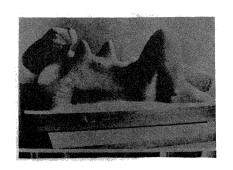

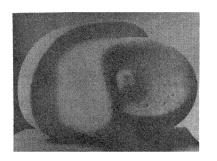

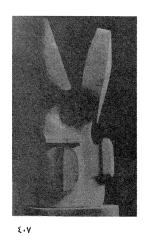

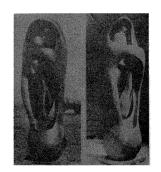

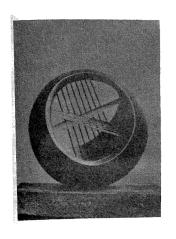

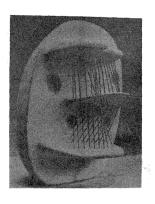

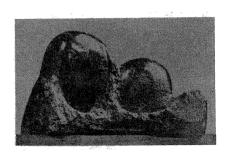

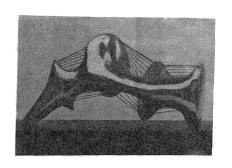

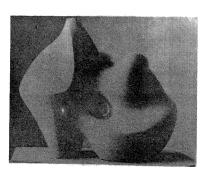

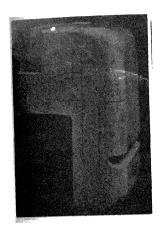

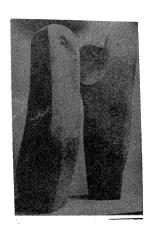

الصف الخامس

أسئلة في مادة اختيارية (أساسية)

بالنسبة للفنان «هنرى مور»:

- (١) يعتبر «هنرى مور» أحد المثالين العالمين القلائل الذين ثاروا على الأوضاع التقليدية والطابع الأكاديمي فى عالم النحت تمشيا وفلسفة العصر . ما هى الصفات الخاصة التي أبرزها فى هذا الاتجاه ، ولازمته فى رحلته الفنية الطويلة ؟
- (۲) من أقوال «هنرى مور» المأثورة ؟ ليس الفن هو قهز المادة حتى تحاكى بعض الموضوعات ، وإنما هو البحث أولا عن الشكل الذى يتحقق فى تلك المادة وينجم عنها تبعا لإمكاناتها الخاصة . ما رأيك فى هذا القول ؟
 - اذكر انطباعك في ضوء بعض أعماله التي تسير في هذا المسار ؟
- (٣) الفن فى نظر «هنرى مور» بنية يبتدعها الفنان من وحى تجاربه وعلاقاته وبعبر عنها فى انفاعلاته ، ويحملها رسالة إلى شركائه فى الحياة إلى الناس وإلى التاريخ ، ما هو المعنى الذى تنطوى عليه هذه النظرة ؟ .
- إذا كانت الثرثرة في مجال الكلام والتخاطب تافهة ومرذولة فإن أسلوب «هنرى مور» يقوم على
 الاختزال الكبير والتخلى عن التفاصيل الكثيرة كم ينطوى على كثير من عناصر التجريد الملحوظ.
 ومن الناس يعتبر هذا انتهاكا صريحا لأصول الفن. ما رأيك في هذا الإحساس ؟
- (٥) لقد أصبح فن النحت الحديث على يدى «هنرى مور» وبفضله ودون منازع ظاهرة علمية أصيلة لما وزنها ، وثمرة حتمية لكل ما حققه الإنسان من آيات وبدائع في سابق العصر وحتى يومنا هذا ، ولا يعتبر في نظره نزوة طارئة أو مجرد متعة للأنظار ، ما مدى صحة هذا الرأى بالنسبة لوجهة نظرك من خلال ما تلمسه من أعمال هذا الفنان الملهم ؟

الفنان المصور بآبلو بيكاسو

تحليل تاريخي وتعريف بالفنان :

ولد «بابلو بيكاسو» في مدينة «أندالوسيا» في جنوب أسبانيا في ٢٥ من أكتوبر ١٨٨٢ ومات سنة ١٩٧٣ عن اثنين وتسعين عاما .

كان والده (جوزيه رويزيلاسكو) مدرسا للرسم والتصوير ، ولم يأخذ بيكاسو اسمه هذا عن والده بل عن والدته (ماريا بيكاسو) .

يعتبر «بيكاسو» الفنان المعجزة أو الأسطورة فى القرن العشرين ، كما يعد من أبرز الظواهر الفنية التى قد لا تتكرر فى عالمنا الحديث .

أثرى الحياة الإنسانية بكنوز من الإنجازات الفنية ، ولم يتوقف لحظة عن العطاء ، وظل في صراع ملح مع المجتمع أعواما طويلة من العمل الدائب والنشاط الذى لا يفتر .

عرضت أعماله الفنية في أكثر أنحاء العالم وتزخر المتاحف العالمية الشهيرة بروائع إنتاجه .

اهتمت أجهزة الصحافة والتلفزيون والسينا وملايين الناس فى أرجاء الأرض بالحديث عن عبقية بيكاسو ومن ثم احتلت حياته منزلة خاصة كادة تستهوى مختلف الجماهير وأصبح علما بارزا بين الأعلام ، ومن أعظم رجالات عصره .

صار مثار حديث أثمة النقد والباحثين من أساتذة الفن وخبراته ، ولكم أثير من حوله قضايا جدلية ومناقشات حادة .

فى مقدمة الفنانين التشكيليين ولعا بالانتقال من مرحلة فنية إلى مرحلة فنية جديدة دون توقف عن المسير .

نعته شاعر فرنسا العظيم «بول ايلوار» بقوله :

وإن قدميك تغوص إلى أعماق الأرض ـــ ورأسك يرتفع إلى أقصى ما يصل إليه بصرنا فى السماء ـــ إنك عظيم .. إنك اعظم الناس.

ولقد تفتحت مواهب (بيكاسو؛ منذ صباه ، وفى برشلونة عام ١٨٩٥ عاش فى (ستوديو) أبيه يصنع خطوط عبقريته الأولى .

فى عام ١٩٠٠ حيث بلغ آنئذ سن التاسعة عشرة افتتح معرضه الأول فى برشلونة ، وبعد ذلك بعام واحد أقام معرضا آخر فى باريس ، وكتب أحد النقاد الكبار عنه قائلا : وإنه أكبر من أن يكون شابا صغيرا يجيد استخدام القلم والفرشاة ومخاصة فى رسم وجوه أصدقائه» . انغمس «ييكاسو» بعد ذلك في مرحلة فنية سميت «المرحلة الزرقاء» رمنم خلالها الفقراء والتعساء والمعوزين، وهذا راجع للتعاسة التي عاشها طوال ثلاث سنوات في وحدة قاتلة .

وفي عام ١٩٠٤ استقر في باريس بحي الفنانين : «مونمارتر وظل بها أربعين عاما» .

انتقل بعد ذلك إلى مرحلة الألوان الوردية ، وعبر من خلالها عن موضوعات أبطال السيرك ومظاهر الأكروبات والمهرجين ولاعبى العقلة .

وفى عام ١٩٣٠ انتقل «بيكاسو» إلى نحت التماثيل ثم رجع إلى أسبانيا وعاد بلوحاته الشهيرة عن مصارعة الثيران .

وتطير شهرة «بيكاسو» إلى وطنه الأول ثم إلى بقاع الأرض كلها . وفى باريس تكتب للفنان صكوك العالمية والمجد الفنى .

اندلعت الحرب الأهلية في أسبانيا ، وتولى منصب مدير متحف الفنون .

وفي هذه الأثناء وقف «بيكاسو» إلى جانب الجمهوريين وتعرض لحملات شديدة من الصحافة الرجمية زاعمة أنه انتهازى يفسد ذوق أسبانيا ويقلب أفكار الناس واضطره ذلك إلى الرجوع إلى وطنه الثاني باريس .

خسر الجمهوريون المعركة ، ولكنه على حد تعبيوه ظل في معركة دائمة لا تنتهى ، وفي هذه الأثناء أبدع لوحته الخالدة والجرنيكا، عام ١٩٣٧ وهي الصرخة المدوية ضد النازية التي دافع بها عن قضية ظلت حية في أذهان كل من شاهدها أو قرأوا عنها ، ويعتبر الكثيرون من نقاد الفن أنها تعد أشهر لوحة في العالم الحديث بعد والجيوكندا، في عصر النهضة . وأصبح صاحبها علما من أعظم رجالات عصره . تعتبر حياة ويكاسو، الطويلة تخليصا لكل الانتفاضات الفنية التي عاصرها في بداية القرن العشرين بموهبة الفنان المتمكن الجسور .

كانت مجرد زيارة الناس لمرسمه فى باريس بمنزلة قمة السعادة لهم وكأنهم يزورون أثرا من الآثار العالمية الخالدة تماما كما يزورون (برج أيفل) و«حدائق التوبلرني» و«قوس النصر» .

كان شديد الحب لأعماله لدرجة الغيرة ، وكان لا يرضى أن يبيع منها الإ ما يسمح به شخصيا . ويروى أنه كان من أشد المقبلين على عمله حتى وهو فى سن السبعين مرتديا قميصا مفتوحا وبنطلونا (شورت) ويعمل وكأنه يسابق الزمن ، وكان فى مقدوره أن يحول كل مكان إلى معسكر عمل .

غير أنه وهو يقترب من سن التسعين ظل ذلك الأسبانى الحاد الطبع ، ذا الشخصية الجادة الملتزم بمسئولياته ورسالته الفنية .

وضع لحياته قانونا واحدًا هو : أن حرية الفنان فى التعبير هى لغة القرن العشرين وأن الالتزام بخدمة قضايا الإنسان هى الهدف وهى الغاية من وجود الفنان . من الفنانين المعدودين في تحدى المألوفات فلم يكف لحظة عن خوض مغامرات التغيير ويكفى أنه اخترق حاجز السن والشيخوخة ومات كما عاش أعجوبة فنان ينتج حتى ما بعد التسعين .

وفى معرض حديث «لبيكاسو» يقول عن نفسه : «من بين الخطايا العديدة التي اتهمتُ باقترافها لا شيء أكثر من زوراً من واحدة لى كقاعدة موضوعية فى عملى وهي روح البحث حين أصور موضوعي فأنا أرى ما قد وجدته لا ما أبحث عنه فى الفن . ليست المقاصد كافية ، وكما نقول فى الأسبانية ينبغي أن نيرمن على الحب بالحقائق وليس بالأسباب» .

السمات الفنية والقيم التشكيلية المميزة للفنان :

بتحدث «بيكاسو» عن نفسه قائلا:

ويلوح لى أنه من الصعب على أن أفهم معنى كلمة بحث . إننى لا أبحث بل أجدده . وفى هذه العبارة صدفى تام ينطبق تمام الانطباق على سجية هذا الفنان المطبوع فقد جرى فى حياته على المزج بين الإبداع والاختراع وكان تبديله فى أساليبه وانتقاله المستمر من مرحلة إلى مرحلة دليلا على يقظة الفنان وتأهبه على الذكام للاستجابة لدوافعه المنبعثة من ذاته .

ومن الطبيعى أن يلجأ فنان مثل «بيكاسو» يرغب فى ابتكار فن جديد إلى الوقوف على المصادر القديمة لا دراسة المبتكرات الحديثة حشية التردى فى التقليد والاتباع فهو يؤثر السعى دائما عن مظهر جديد فى الفن يضيفه بمخيلته . ووضع لحياته قانونا خاصا : «إن حرية الفنان والتعبير هى لغة القرن العشرين وإن الالترام بحدمة قضايا الإنسان هى الهدف وهى الغاية من وجود الفنان .

حظى «بيكاسو» بأعظم قسط من النجاح كمصور أكاديمى عالج الأشكال بروح التجريد والسريالية والتأثيرية ، وخاص غمار التكعيبية المستلهمة من طبيعة بلده أسبانيا ذات التراكيب الهندسية القوية التخطيط ، كما استمر هذا الأسلوب من الأقنعة الخشبية المحفورة والملونة التى يلبسها الزبوج والبدائيون في احتفالاتهم الدينية ، ولعل بعضها ينتسب إلى فنون العهود القديمة عند المصريين القدماء والإغريق وشعوب آسيا واسبانيا .

إن رحلة الفنان مع المسيرة التكعيبية التى استهوت مشاعره حينا من الزمن تقوم أول ما تقوم على دوافع الغريزة وتشير إلى تمرده على الأوضاع وبطشه بالقيم الفنية المعهودة تترجمها خطوط جريقة وألوان تشع منها الوحشية .

عبر عن ذلك صديقه الشاعر الناقد (جيلوم أبولونير) في قوله :

هإن المصورين التكعيبيين يضعون نسبا لمثلهم الفنية والمقصود بهذا المثال الهندسي متحررين من كافة الارتباطات بالإنسانية مبدعين آتارهم من وحي العقل لا من إلهام الحس .

ولقد كان (بيكاسو) من هذا الطراز يجسم نماذجه كما لو كان جراحا يتوافر على تشريح جثته ويكشف هذا المنهاج على النغير المستمر في عالم الفكر وعن مبدأ معارضة الطبيعة والاعتباد على مقدرة الأشكال في الإفصاح عن أسلوب الإحساس وعما يشتمل عليها من مضمون .

وفى لوحته «البساط الأحمر» وهى من لوحات الطبيعة الصامتة التى يتضح فيها منهج «بيكاسو» التكمييي عن طريق الارتسامات المنعكسة بالقيثارة وكأس الفاكهة والتى تشبه فى تركيبها النقوش العربية التى لا تمثل أشياء بذاتها ، كما يظهر ذلك بدوره فى الإيجاءات الخطية للرأس المنحوت كما تشتمل على وحدة فى الخطوط والأشكال والألوان .

تعكس السطوح الداكنة الألوان في كثير من لوحات «بيكاسو» انطباعا مباشرا برحابة الأشكال وبالمتانة التشكيلية ، بينا توحى السطوح الزاهية فيها بتحليق خيال حر بيرز من خلال الظلمات في اتجاه الدور .

انتقل لا بيكاسو، بالتكميبية من الأسلوب التحليل إلى الأسلوب التركيبي وهو أكثر تعبيرا من سابقه محققا مثالية فنية جديدة أسفر عنها تأمله من خلال إبداعه لرموز تترجم رد الفعل لصراعاته مع الحياة المومية ، ومن أمثلة هذه الأعمال التي أبدعها «بيكاسو» لوحة «امرأة تكتب».

ويمضى «بيكاسو» في حديثه عن التكعيبية فيقول : «كثيرون يظنون أن التكعيبية فن التعبير تجربة لتنتج نتاتج بعيدة ، أولئك الذين يفكرون بتلك الطريقة لم يفهموها . التكعيبية ليست بذورا ولا أجنة ، ولكنها فن يعالج الأشكال أولا ، وحين يتحقق الشكل فهو هنالك ليحيا حياته الخاصة .

وإذا كانت التكعيبية فن التغيير فأنا متأكدا أن الشيء الوحيد الذى سينتج عنها هو شكل آخر من ِ أشكال التكعيبية .

التكعبية قد احتفظت بنفسها داخل حدود وتحديدات التصنوير ولم تدع أبدا أن تمضى فيما هو أبعد،

ويستطرد (بيكاسو) قائلا : (حينا اخترعنا التكميبية لم يكن لدينا كائن مهما يكن لابتكار التكميبية . أردنا ببساطة أن نعبر عما كان فينا ، لم يرتب واحد منا خطة للغزو ، وأصدقاؤنا الشعراء تابعوا جهودنا بانتباه ، ولكنهم لم يلقنوننا أبدا .

أما الشبان من فنانى اليوم فهم يرتبون عادة بزنامجا ليتبع ويلجأون مثل الدارسين المجدين ليمارسوا مهامهم . المصور يمضى خلال حالات الامتلاء والإفراغ . ذلك هو سر الفن .

والتصوير كان دائما ذا مغزى خاص على الأقل على قدر الرجل الذى عمله ، وحينا تباع الصورة أو تعلق على الحائط تأخذ نوعا مخالفا تماما من المغزى وما عمل التصوير من أجله .

ويردف (يكاسو) قائلا: «انى فخور لأنى لم أعتبر التصوير فى أى وقت من الأوقات بجرد متعة أو تسلية ، بل أردت من خلال الخط واللون ـــ ما دامت هى أسلحتى ـــ أن أتغلغل وأتقدم فى إدراكى للرجود ، فلم يبتدع التصوير لتريين الشقق ، بل هو أداة حرب إيجابية وسلبية ضد العدو . وقد كانت حياتى على الدوام ، دفاعا ضد الرجعية وموت الفن . ومن أقوال «بيكاسو» أيضا : «فى كل مرة أقف أمام لوحة بيضاء أشعر بالنزايل والحيرة ولا أعرف من أين أبدا ، ولكن ما أكاد أضع فرشاتى على اللوحة حتى تقودنى خطوطى إلى شواطىء لم أكن لأحلم بها من قبل .

والحق يقال إن ما من لوحة أو رسم البيكاسوء اعتبر حاتمة مطاف فإن قدرته الفائقة على النجديد أودعت كلا من أعماله قيمة فنية جديدة تثير الكثير من الجدل والنقاش .

استخدم «يكاسو» الألوان المهجة في الفترة التي خاض فيها النزعة التأثيية وبدأ أثناها يعمل على تبسيط الأشكال التي يرسمها ، وتنازل خلال هذه الفترة عن مهارة الصائغ متخذا طريقه نحو إلهام الفنان .

وفى مرحلة من مراحل وثبات (بيكاسو» الفساح عكف على رسم وجوه أغنياء القوم وامتلك قدرة هائلة فى التعبير عنهم بطريقته الخاصة ودون أية وصاية فنية من أحد بل راح يطبع قوانينه الجديدة انطلاقا نما عرف .

تعلم من «سيزان» الوجود الهندسي للأشياء والوقار والتقى في متحف «البرادر» بأعمال «الجريكو» التي خلبت لبه لسنوات بأشخاصه ذات الأطراف العملاقة الطويلة والوجوه التراجيدية ، كم تعرف على أسلوب «تولوز لوتريك» بألوانه الحادة الصريحة وأقام عدة معارض لفتت إليها الأنظار وفي معرضه الأول كتب أحد النقاد الأعلام تعليقا يقول فيه : «إنه أكبر من أن يكون شابا صغيرا يجيد استخدام القلم والفرشاة ويخاصة في رسم وجوه أصدقائه».

قاد أيضا ثورة عاتية ومناقشة شديدة فى عالم الخطوط والألوان مع عباقرة التصوير فى عصره من أمثال «فان جوخ» و«بوسان» و«ديجا» وغيرهم ولكل من هؤلاء مدرسته وسننه .

وفى بهاية الحرب العالمية الأولى قابل وجان كوكتوا فأغراه بتصميم ديكورات الباليه وابتدع تصميمات ملابس وألوان وإضاءة . واستهواه الباليه الروسى وذهب معه إلى روما ورسم أجمل لوحات نسائية للعاديات والوجوه الطبيعية ، ولكن قلقه الدائم وبركان الإلهام المتفجر فى داخله كان يتمرد ويجعله يجرب كل وسائل التغيير والتعبير فمارس العمل بأسلوب (الكولاج) عن طريق لصق القصاصات من المساحات الملونة الصغيرة التي لا تعبر أولا عن أحساسيس منفمة يعزفها فنانون انفصلوا تماما عن العالم الحيط بهم ، تلك الطبقة التي تعلمها في الصغر مع أبيه «دون جوزيه» وأصبح تحروه في الأسلوب لا يشمل والشكل» وحده بل الحامات أيضا وتبعه في هذا المنهج نفسه صديقه وبراك .

وفى عام ١٩٣٣ غرق (ييكاسو) فى فن نحت التماثيل وأنتج عددا منها لا يستهان به ، تلك التماثيل التى تمرت بالجرأة وأثبت من خلالها أن الفنان الحق تعدد جوانبه وبوسعه أن يبلغ ما يريد متى صحت عزيجته بالعمل الصادق الدءوب وأطلق لخياله العنان فى مجالات الإبداع .

ومن أشهر رسومه التي أكتسبت شهرة عالمية مدوية اوحته الخالدة (الجزنيكا) التي رسمها تسجيلا

لاعتداء الألمان على هذه المدينة الآمنة ، وقد اعتبرها النقاد أعظم وثيقة تدين العدوان وتصور أهواله بصورة لم يسبق أن وصل إليها فنان على مدى التاريخ .

وهذه اللوحة تبدو غربية فى نظر المتفرج العادى ، وربما كانت صدمة لما هو مألوف الرؤية . استخدم ويكاسو، أساليه الفنية المتعددة التى طالما عبر بها من قبل الأجسام المسطحة ــ تغير الوضع المألوف للأعين وملاح الوجوه ــ التعبير البدائى الذى يشبه رسوم الأقنعة الأفريقية ــ التشويه المأسلوى للأجسام والوجوه وكأنه يريد الوصول إلى أقصى ما يمكن أن يقدم من التصوير للتعبير عن الفطائع والآلام . في وسط الصورة حصان جريح يرفع رأسه فى ذعر واضح ، وفوق الرأس شمس تبدو كالعين البشرية واستبدل الحددة بصورة لمية كهرية رمزا للعصر الحديث .

وعند حوافر الحصان سقط أحد المحاريين صريعا وفى بده سيف مبتور ، والأخرى تبدو وكأنها تصرخ ، وإلى اليسار رسم ثورا ينظر فى الفراغ ، وتحته امرأة تحمل ابنها القتيل فى يديها ، وترفع رأسها فى صيحة ياتسة إلى السماء ، وإلى اليمين ثلاث نساء ، الأولى. سقطت مولولة من نافذة منزل يحتى ، وقد أمسكت الديران بملابسها والأعرى تفر مذهولة ، أما الثالثة فلا يوجد إلا رأسها وذراعها التى امتدت تحمل لمة غانية .

وقد استخدم «بيكاسو» الألوان الكابية فى التعبير عن هذه المأساة واكتفى باللون الأسود والربادى _. والأبيض لتأكيد الجو الدرامى ، وكل ما فى اللوحة من أشكال والملامح والألوان لا تحمل أية بارقة من الأمل ، حتى لمبة الكهربا ولمبة الغاز لا ترسلان بصيصا من النور ، كلى شيء قد انتهى إلى شيء واحد : الاحباط والظلام . لقد كانت «الجرنيكا» أبلغ رد على بحر الأحزان التى سببتها هذه الكارثة .

أما لوحة وفيهات أفنيون افقد جاءت تعبيرا عن استقلاله وإعلانا عن رفضه لكل ما هو متعارف عليه في الفن ، وهذا الاسم اشتقه اليكاسو السم أحد بيوت الليل في برشلونة ولكن الطريقة التي رسم بها اللوحة جردتها من المعنى المباشر مجموعة من فتيات المنزل العاريات ، فقد أعاد ترتيب الأجسام وتنظيمها واختفى المعنى المباشر وراء بحث جرد في الشكل لعب فيه اليكاسو المجاهز إلى المباشر وراء بحث جرد في الشكل لعب فيه اليكاسو المجاهز والبروفيل) جزءا من المطن و (البروفيل) جزءا من المطن و (البروفيل) جزءا من المنظر الأمامي .

تلمس هذه اللوحة تحررا من النظرة الواقعية والمنظور المعتاد والأحجام الطبيعية المصطلح عليها ، فقد أعاد «بيكاسو» صياغة ما يراه طبقا لنغمات خاصة فى الألوان والخطوط أذاب فيها كل ما هو مألوف ليأتى بتركيب جديد أو صيغة جديدة لا تتقيد بما تمليه الطبيعة العادية كما نراها فى حياتنا اليومية ، ولكن كم يعبر عنها بتفكيره وإحساسه وفوق هذا أضاف «بيكاسو» إلى الصورة وجهين مقنعين بأقنعة أشبه بالأقريقية التى كانت شغله الشاغل فى ذلك الوقت .

لقد عصف ابيكاسو، في هذه اللوحة بالمنظور والتجسيد للأجسام وكأنها لا تحتل أماكنها في اللوحة

إنه ألغى «الصورة الفوتوغرافية» لتصبح مجموعة بصرية متحركة من التعبير مفرداته الجسم البشرى وانطباعات الفنان .

وظل «بيكاسو» يرسم «فتيات أفنيون» مرة ومرة بل أكثر من مرة سواء فى مجموعات ثنائية أم ثلاثية وفى أوضاع مختلفة وكأنه يتحدى الرفض والسخرية التى قوبلت بها لوحاته الأولى أو لعله استملح التنغيم على أوتار الخطوط والأشكال التى استوحاها من الطبيعة . أسلوب يجعلك إذا شاهدت اللوحة فى ألوانها الأصلية تشعر كأنك أمام نوع من الزجاج المعشق بالرصاص الذى يثير الحيال .

وفى عام ١٩٤٣ كان يستخدم أبسط وسائل التعبير عن أفكاره ، فقد كان يتمشى ذات يوم فعثر على بقايا دراجة فأخذ الكرسى و «الجادون» وحولهما إلى شكل يمثل رأس الثور ، وكان شديد الاهتمام بعد تحيير باريس أن يعرض على الصحفيين هذا المسخ الآلى الذى طارت شهرته فى الفن الجديث كأبسط أسلوب فى التعبير عن طريق «التوليف» من الأشياء المألوفة فى حياتنا اليومية .

وفى عام ١٩٤٨ أى فى السنوات التى أعقبت الحرب جرب «بيكاسو» أن يصوغ من الطين بعض الأشكال التى تمثل موضوعه المفضل «الحمامة» وبعض الأطباق والأواني الفخرية ، وكان يحرقها فى الأفران بالطلاء اللامع . وكان «بيكاسو» قد أولع بفن الحزف ويقول : إنه فن يجمع بين النحت والتصوير والرسم ، أو كما يقول : هو فن النحت بلا دموع أى أن الفنان لا يتجشم العناء الكبير الذى يتكبده فى صناعة التمثال . فالحزف صغير الحجم قليل الأدوات سهل الصناعة يستوعب أكثر من أسلوب من أساليب الحلق والإبداع .

كان (بيكاسو، بمسك بقارورة كبيرة من الطين فيحولها بأصابعه الخشنة إلى جسد امرأة وبدقة مذهلة وثقة لا حد لها كان يستطيع أن يسيطر على مادة الطين الرخوة الصعبة ثم يلقى بها فى الفرن بعد أن يطلبها بالطلاءات الخزفية. السريعة البهجة والنتيجة دائما كشف جديد من كشوف وبيكاسو، الذي يعلب فيه بمهاراته التي تتألق يوما بعد آخر واستطاع أن ينتج أكثر من ألفى قطعة أنتجها في عام واحد . إن الإنتاج الحزف الذي أبدعه وبيكاسو، بمنزلة إضافة غنية بالفن التشكيل في انطلاقة الحنيال وجرأة الألوان وشاعرية المعالجة . وقد قام منتج بلجيكي بإنتاج فيلم من أعمال الحزف وليكاسو، في الألوان وشاعرية المعالجة . وقد قام منتج بلجيكي بإنتاج فيلم من أعمال الحزف وليكاسو، في

وقد استغرق «بیکاسو» کلیة فی هذا الفن الجدید الذی یستطیع أن یدخل بیوت الناس فی کل مکان . إن کل شیء یتحول بین یدیه إلی قطعة من التعبیر سواء کانت بقایا نفایات الحدید التی بجمعها من الطریق أو عجینة الطین التی بحرکها بأصابعه کالحاوی لیستخرج منها أغرب الأشکال وأطرفها .

«فالوروى» وفيه يظهر بيكاسو يرسم على لوح من زجاج بعفوية وعبقرية .

كان يظل طوال النهار يحرك أصابعه فى الطين بحركات تبدو لمن يشاهدها كحركات البالية الرشيقة ، والطين يتشى ويدور ويخضع لتمييناته حتى تتحول فى النهاية إلى أوان تشبه امرأة أو حيوانا أو نباتا ، وكان يبدع أيضا نماذج من اللعب والعرائس من قطع الخشب وقصاصات الملابس وبقايا أشياء من كل نوع لا يربطها إلا أن تكون «مواد فنية» كما كان يطلق عليها «بيكاسو» ، كما عالج الحفر في النحاس وإبداع الأطباق الفضية التي كان لمظهرها في المعارض دوى هائل وبالتدريج بدأت تتكون مجموعة جديدة من الناس تعيش وتنتج حول «بيكاسو».

جاء إلى باريس عشرات من الفنانين الشبان الذين استهوتهم صناعة الحزف فجاءوا لمعيشوا إلى جوار صاحب الدعوة الجديدة بالإضافة إلى بعض الصناع الممتازين الذين كان يسمح لهم «بيكاننو» بعمل نسخ من أطباقه ليبيعها إلى السائحين

ومهما تكن غرابة أطوار وبيكاسو، فإنه في أثنائها جميعا كان يجب العمل في أى وقت وفي أية لحظة كان يسقط عليه الإلهام محدثا هذا التنوع الهائل في أساليب التنفيذ، ومع أنه لم يفكر البتة أن يكون له تلاميذ إلا أن كل الذين أتصلوا به من بعيد أو قريب تأثروا بأستاذيته والهامه الذي يشع فيندفعون إلى الممل مثله من حفارى النحاس والزنك إلى ناشرى الكتب إلى صانعي الحزف إطوزايكو والتابسري إلى الحدادين الذين كانوا يمدونه بالأدوات اللازمة لتماثيله إلى صانعي البرونز والذهب الذين كان وبيكاسو، يقدم إليهم مئات الأفكار والاختراعات الفنية . كان كالأرض الخصبة يتمثل البذور في الماء فيطرحها نباتا جديدا .

ظل «بيكاسو» ينتج وينتح حتى سن التسعين ، وكانت قدراته الإبداعية تتفتح يوما بعد يوم ، وتئب من زهرة إلى أخرى ، وما يكاد النقاد ينتهون من تحليل آخر كشوفه الفنية ألا ويكون «بيكاسو» قد انتقل إلى مرحلة مختلفة تماما .

كان نمطا من الرجال العظام الذين يعملون بصدق ويتكون للآخرين أن يحكموا على أعمالهم بالسخط أو بالرجال التسعين من عمو أو بالرضا ، وف كلا الحالين كان «بيكاسو» يزداد قوة ونفوذا وشهرة ، وعندما بلغ التسعين من عموه أقامت له الحكومة الفرنسية معرضا شاملا لأعماله ، افتتحه رئيس الوزراء ، إلا أن «بيكاسو» اعتذر عن عدم حضوره قائلا : أيها السادة لم يعد لدى وقت أضيعه في أية مناسبات نعم .. كان في التسعين قد أصبح على موعد مع النهاية الأخيرة بعد عام واحد .

إِنْ شهرة «بيكاسو» ونجاحه العالمي الكبير انما يرجع إلى حقيقة هامة في تاريخ الفن فقد أجير العالم على تغير نظرته للأشياء .. لقد خلق في الناس أسلوبا جديدا في رؤية الطبيعة والأحياء .

لقد حرر فن التصوير من كل النظريات المسبقة واستوعبها فى الوقت نفسه انه دخل معركة ضاربة مع القوالب التقليدية والقداسة الزائفة القواعد ، ودعا إلى تحطيم المألوف وتدميره بقوة الأستاذ الدارس المنفهم القادر الذى يبحث دائما عن الجديد .

فتح «بيكاسو» أكثر من طريق في ميادين الفن ليدلل على أن الروح الصاخبة في حاجة ملحة إلى أن تجدد على الدوام دون أن تستسلم لليأس .

ولم يكن «بيكاسو» فنانا تجريديا بحتا لا موضوعيا فقد دأب على تثبيت نظوه على الواقع وموجوداته ، وكل ما هنالك أنه عمد إلى تفكيك صورة الواقع وإعرادة تركيبها على نحو ينطوى على وجهة نظره . وبعد ، فلقد كان «بيكاسو» فنانا عبقريا ملهما بحق ، صنع أروع المعجزات فى دنيا الفن النشكيلي ، وتحدى المألوفات ، وكان الرجل الجسور المغوار فى مغامرات التغيير كان العلم الخفاق الذى يرفرف على عالمه ، عالم النجاح والنبوغ والرمز الدال على الجهد الدعوب والصراع الجاد الذى لا ينى ولا يفتر . أجل .. ولقد أثبت «بيكاسو» عندما مات وقد بلغ عمره إحدى وتسعين سنة ويده لا تتوقف عن

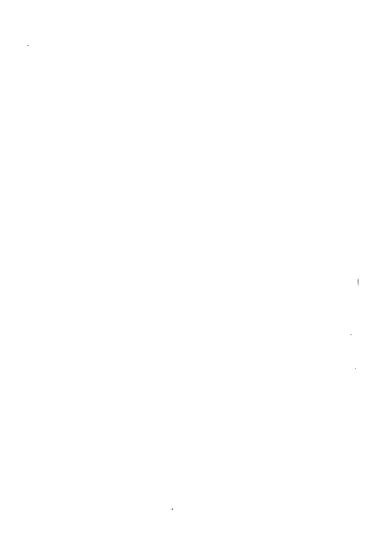
أجل .. ولقد أثبت «بيكاسو» عندما مات وقد بلغ عموه إحدى وتسعين سنة ويده لا تتوقف عن العمل والإنتاج الرائع المتعدد الأنواع ، وقلبه ما زال ينبض بالحب بأن الفنان الصادق لا يصاب بالعقم أبدا ف أية مرحلة من مراحل عموه بل يظل شمعة تضىء .

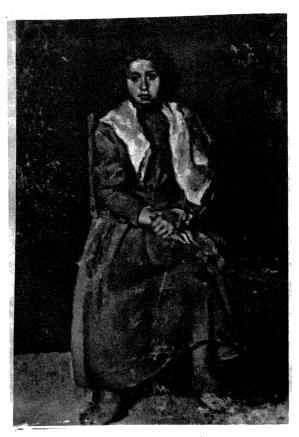
وفى الصفحات التالية نقدم بعض الصور والمحاذج التى صاغها «بيكاسو» تشهد بجدارته وعظمته كأحد القيادات الخالدة التى تقدمت الصفوف فى عالم الفن الحديث المعاصر .

271

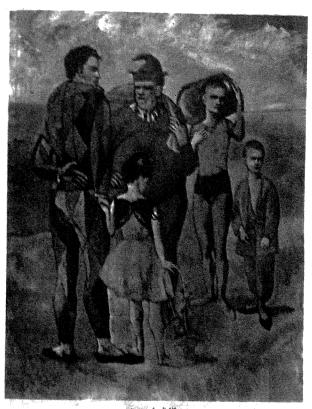

الصور التوضيحية لفن المصور « بابلو بيكاسو » من ص ٤٢٥ الى ص ٤٤٨

. فتاه عارية القدمين ١٨٩٥.

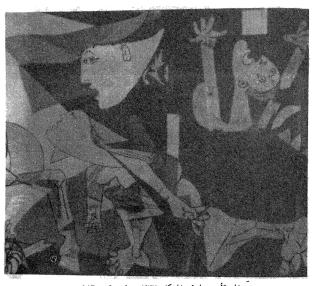
عائلة البيريك ١٩٠٥

المرأة الباكية ١٩٣٧ حزن وغضب ودموع .. وربما كانت « الموديل » هي الجميلة دورامار ، ولكن « بيكاسو » كان يعمر في هذه اللوحة عن مآسي الحرب الإسبانية .

الجزء الأيسر من لوحة الجينكا ١٩٣٧ صرخة مدوية ضد النازية .

الجزء الأيمن من لوحة « الجرنيكا » ١٩٣٧ صرخة مدوية ضد النازية .

أمرأة ترتدى الشال فرناند أوليفية . 14-7

. 1917-1911

أولجاكولوخوفا . . 1977

« نساء بيكاسو »

جاكلين روك ١٩٥٤ .

كل لوحة تمثل المرحلة الفنية التي كان يجتازها ، ولهذا فبعض ملامحهن قد تكون واضحة ، وقد تكون ضحية تعبيره الفنبي الخاص ، ولكنه يجب دائماً أن يجعل من زوجته « الموديل » المفضلة التي طالما كانت تعيش معه .

« الحمام » كان الموضوع المفضل لدى « يكاسو » منذ سنواته الأولى . فقد كان أبوه حريصاً على اقتناء الحمام وإطلاقه في كل غرف المنزل . وبالتالى كان يرسمه فى اسكتشاته دولوحاته . ومن الأب تعلم الابن حب هذا الطائر المسالم . وكان يطلقه فى مرسمه بعد ذلك بخمسين عاماً . تمت هذه اللوحة ١٩٥٧ .

الرجل والغليون ١٩٦٩ . موضوع طللا صوره جميع فناني القرن التاسع عشر . ولكن « بيكاسو » يعالجه في القرن العشرين بطويقته التكعيبية .

من الأوالى الفخارية التي صنعها « بيكاسو » في فالورى كانت إضافة غنية للفن التشكيلي في انطلاقة الخيال وجرأة الألوان وشاعيية المساقة

الحسوب ١٩٥٢ .

السلام ١٩٥٢.

الشـــاطىء -- ١٩٥٥ .

« جاکلین » فی تمیص منتوش ۷۰ سـ ۱۹۵۸.

امرأتان — ۱۹۹۲ ·

المحارب ــ ١٩٦٢ .

رجل وغلون ــ ۱۹۷۰.

وجه امرأة - ١٩٦٢.

جاكلين والقطة السوداء الصغيرة ــ ١٩٦١ ·

رحل جالس ــ ١٩٧٢ .

رأس امرأة ــ ١٩٧٢ .

کلود بالوما 🕳 ،۱۹۵۰

الماعز ــ ۱۹۴۹ -

بنظر نستوی ــ ۱۹۵۰

عيلين بارميلان ــ ١٩٥٣ .

الابن کلود - ۱۹۱۸ ۰

جمجمة ماعز ــ ١٩٥١ .

. سیلفیت ه عطی کرسی آخفر ۱۹۵۰.

بالرما ــ ١٩٥٢ -

بالوما ــ ١٩٥١ -

امرأة جالسة -- ١٩٥٢٠

سطعیت ــ ۱۹۵۱.

سسسيدان مسسن الجنزائر سـ ١٩٥٥ ،

أسئلة في مادة اختيارية (أساسية)

بالنسبة للفنان «بابلو بيكاسو»:

- (١) لماذا يعتبر «بيكاسو» الفنان المعجزة أو أسطورة القرن العشرين ؟ ولماذا يعد من أبرز الظواهر الفنية
 الني لا تنكرر في عالمنا الحديث .
- (۲) كان «بيكاسو» فنانا تشكيليا مصورا ، حرر فن التصوير من كل النظريات المسبقة ولكنه كان متعدد الجوانب ، ومن أعظم رجالات عصره . خلق في آفاق الفنون في كثير من مجالاتها ووصل إلى قمة الإبداع فيها . اذكر بعض الفروع الفنية التي خاض غمارها مجدارة واقتدار .
- (٣) ماذا يقصد شاعر فرنسا العظيم «بول ايلوار» بقوله عن «بيكاسو» فى مجال الفخر والاعتزاز : «ان قدميك تغوصان إلى أعماق الأرض ورأسك يوتفع إلى أقصى ما يصل إليه بصرنا فى السماء . إنك عظيم ، انك أعظم الناس» .
- (٤) المرحلة الزرقاء من المراحل الفنية التي انغمس فيها «بيكاسو» وقد اشتهر فيها بالتعبير عن نوعية
 معينة من البشر حينا عاش ثلاث سنوات في وحدة قاتلة ، ما نوع الموضوعات التي عالجها إبان
 هذه الفترة ؟
- (٥) يرفض «بيكاسو» مبدأ التقليد والاتباع الساذج ، ويؤثر السعى دائما عن مظهر جديد يقوم على لذة الحلق والكشف عن الفن يضيفه بمخيلته وكان شديد الثورة على كل القواعد المألوفة . ما آثار هذا على أعمال «بيكاسو» وهل حقق هذا الطبع نصرا وفائدة للمجتمع أم ساعدت فى ازدهاره أم هبط بقيمه وأسهم فى عثاره ؟

الصف الرابع مادة اختيارية (فرعية)

التذوق الفنى فى عمليات التسبيق والعرض داخل الفصل ومرافق المدرسة وردهاتها

مقدمة:

التذوق الفنى عملية حيوية مستمرة تبدأ أولا قبل عملية التشكيل الفنى وأثناءها وأيضا عند الانتباء منها ـــ فهى المحصلة الباقية في حس المستمتع نتيجة رؤيته وتفاعله بأعماله الفنية المختلفة ولأعمال غيوه في الوقت نفسه .

وتبدو أهمية التذوق الفنى كلما تعددت الرؤى واختلفت الموضوعات وخاماتها وأساليب التشكيل فيها والإخراج الفنى لها ـــ لذا فهى كاللحن فى نسيج العمل الفنى التى تبرز تكامله وتحقق على المدى نماءه وتجدده .

والتنسيق والعرض للانتاج الفنى هو فى حد ذاته عمل فنى أيضا ، إذ يتوقف على حسن اختيار خلفياته ، والنظرة الحلاقة فلا توزيع عناصره ونجاح فكرته وبروز القيم الفنية لمعروضاته .

وليس ثمة شك أن فى تدريب الأطفال على أعمال التنسيق ، وإشراكهم فى العرض الفنى البسيط لإنتاجهم لفرصة تتيح الكشف عن ميولهم واستعداداتهم الفنية لتنميتها ، ولتكوين رصيد طيب فى مجال التذوق يدعم حياتهم المستقلة .

التنسيق الفني قيمة تربوية :

وفى مجال التربية نجد أن سلوك الناشئة يتأثر ــ ضمنا وإلى حد كبير ـــ فى خلال الجو العام للمدرسة وما ينخرط فى فصولها من تنظيم وتنسيق وعرض فنى مناسب .

وأظفال المرحلة الابتدائية لهم ولع بالتقليد ، الأمر الذى جعل من إظهار الفصل الدراسى ومرافق المدرسة وردهاتها في صورة جمالية منسبقة وفي إطار من البساطة وعدم التكلف ، سببا مباشرا لانعكاس تلك القيم عليهم في الملبس والعناية بالهندام ، وفي الأدوات والكتب والمحافظة عليها بتغليفها بورق مزخرف جميل ، كما يلاحقهم هذا الأثر في حجراتهم بمناؤلهم . بل وفي أسلوب لعبهم وتعاملهم مع أقراتهم من الأطفال ، وأيضا في نقاشهم مع معلميهم ووالديهم وذويهم .

كا تنتعكس قيم أخرى تربوية على هؤلاء الأطفال من خلال التنسيق والعرض الفنى سواء بالفصل أم بمرافق وردهات المدرسة ، حيث يدركون رسومهم وأعمالهم الفنية كأشكال على أرضيات من حيث اختلاف اللون والمساحة بين كل منها والآخر ، بما يبرزها ويحدد وضعها المثال ، بالإضافة إلى أنهم يدركون كل جزء من المعروض وعلاقته بباق المعروضات ككل فى تناسق يكمل بعضه البعض وهذا بالتالي ينعكس أثره على أطفال المرحلة الابتدائية حيث نشاهده من خلال تنسيقهم للدروس بكراساتهم ، كذا فى رسومهم البيانية للموضوعات ، وحلولهم للمسائل الحسابية وترتيب بياناتهم وغيرها من القيم التربوية الأخرى سواء فى التنظيم أم فى التعاون أم فى غيرهما .

مدى الحاجة للعرض الفني داخل الفصل:

معروف أن للبيقة تأثيرها الفعال في سلوك الناشئة ، فالبيئة الجمالية المنسقة في عناصرها تدعو الطفل إلى التمثل بجمافل والتنسيق ، ولا تمثل بجمافل والتنسيق ، وهذه العاطفة ضرورية ولازمة في التنشئة بعامة . ولعلنا نلحظ الاهتام بالعرض الفنى والتنسيق الجمالي داخل الفصول بمدارس المرحلة الابتدائية بعامة ومدارس اللغات بخاصة أملا في التكامل التربوي لهؤلاء الأطفال .

ومن جانب أخر فإن المرحلة الابتدائية وهي القاعدة العريضة في السلم التعليمي ، نجد أن كثافة تلاميذها تحول دون إمكان توفير حجوة للتربية الفنية بمعظم مدارسها ، الأمر الذي تدعونا فيه الحاجة إلى العناية بالفصول من حيث جعلها بيئات جمالية يرى فيها الأطفال أفضل ما شكلوه بأيديهم من أعمال في الفنون وفي العلوم وفي غيرهما من وسائل معينة وفقا لما اكتسبوه من خبرات خلال الممارسة والمناقشة ، وفي إطار من التسيق الجمالي والعرض المبسط الهادف الذي تكمله الكلمة المناسبة المختارة ، تلك التي تعمق المفاهم وتفسر مضامين العمل الفني .

وفى اشتراك التلاميذ فى تجميل فصولهم بإشراف مدرسهم عرضا وتنسيقا مع استمرار التجديد والتغيير فيه وفقا للمناسبات وموضوعات الدروس المطروقة هى فى الواقع ضرورة تبعث فى الفصل الحيوية الدافقة التى تسهم فى تدريبهم على الإحساس بالجمال فضلا عن ارتباطهم بموضوعات الدروس من خلال وسائلها المعروضة لوقت أطول من وقت الحصة المقررة بما يثبت الخيرة ويدعم الفكرة فى إدراك العلاقات بينها وبين بعضها الآخر .

أسس العرض الفني داخل الفصل :

للعرض الفني داخل فصل المرحلة الابتدائية أسس هامة ينبغي مراعاتها وهي :

١ ــ التهيئة :

ونعني بها النظرة الشاملة للفصل من حيث حصر ما يحتاجه أثاثه من إصلاح كالسبورة وصندوق

الطباشير ومنضدة المعلم ولوحة الأسماء ومكتبة الفصل ولوحته الخارجية وسلة المهملات .. الخ ،
كذا حصر الترميمات البسيطة اللازمة للجدران والنوافذ والباب ، وإعداد مقايسة للإصلاحات
والترميمات البسيطة بإشراف مدرسي الفصل والتربية الفنية وبمشاركة جماعة التربية الجمالية
بالفصل ، ثم يتفق مع السيد ناظر المدرسة أو الوكيل على أن تقوم الجماعة بالإصلاحات
والترميمات التي تكون في إطار قدراتهم وبإشراف مدرسيهم حيث يكون العمل نشيطا ذاتيا تعد
له إدارة المدرسة ما يتطلبه من خامات .

وأما الأعمال التي قد تكون خارج قدرات الجماعة فتسند إلى عامل مختص سواء من المدرسة أم من خارجها وعلى هذا يصبح الفصل قد تهيأ لتخطيط تنسيقه والعرض الفني على جدارانه .

٢ _ التخطيط الفني للتنسيق والعرض :

التخطيط عكس الارتجال ، وهو في هذا المجال يعنى التصور العام لما يمكن تنفيذه بالفصل جماليا من ناحيتى تنسيق أثاثه ، وإعداد الخلفيات على الجدران لعرض إنتاج التلاميذ الفنى والعلمى متضمنا معينات التدريس ــ وذلك برسوم تخطيطية يسهم التلاميذ في تصورها وعمل رسومها البدائية على أساس من التحديد والقياس وإدراك للعلاقات الفنية والجمالية من حيث الألوان أو المساحات بما يمهد لمحاولات التجريب في العرض الفنى .

٣ __ التجريب :

ونعنى به تحويل التصور للتخطيط إلى نموذج للواقع ، بحيث لا يفهم من ذلك أن يكون التموذج كاملا بالتحديد ، بل يمكن أن يكون كعينات لاختيار أشكال المساحات المناسبة وبما يتفق معها من خامة لإعداد الخلفية مثل الحشب الحبيبى أو الحيش الطبيعى اللون أو المصبوغ أو الورق المضلع أو السادة .. الح . ثم تجربة التوزيع الفنى للمعروضات ، وهكذا أيضا بالنسبة لتنسيق الأثاث فى أوضاعه المثالية التى تتفق ومدخل الضوء ومكان السبورة .. الح مما يستهدف معه التكامل الإجمال للفصل وبما يدعو الجماعة الفنية ومدرسهم إلى الاطمئنان للتغيذ .

٤ _ التفيذ:

وفيه يتحول التخطيط والتجريب إلى واقع ملموس ، وهذا يتطلب توزيع العمل بين التلاميذ بإشراف مدرسهم ، ولا مانع من الاستعانة بعامل المدرسة فى التثبيت مثلا إذا دعت الحال ولو أن من الأفضل أن ندرب التلاميذ على ممارسة مثل هذه العمليات بأيديهم ما تسنى ذلك . والتعاون بين التلاميذ قيمة تربوية مستهدفة من خلال عمليات التنفيذ كم أن تبادل الرأى فى اختيار الأعمال الفنية وتذوق قيمها وتوزيعها ضرورة تفرضها عملية التنفيذ ، حيث يكتسب الأطفال القدرة على النقد وتقبله وحل ما قد يصادفهم من مشكلات فنية وجمالية خلال التنفيذ ، ما لم يكن قد ظهر أمامهم أثناء التخطيط والتجريب . كل ذلك أملا في الوصول إلى تكوين بيئة جمالية بالفصل يستمد منها التلاميذ مقومات فنية تحقق لهم المتعة والولاء لفصلهم وبالتال لمدرستهم بما يسهم في تشكيل شخصياتهم وتكاملهم .

تجدید التسیق والعرض الفنی :

إن ثبات التنسيق والعرض الفنى بالفصل يدعو التلاميذإلى الملل ، ويتناقض وفلسفة التذوق التى تدين بالتطوير والتجديد ، كما تتعارض وميول التلاميذ التى تنزع إلى التغير والتبديل ـــ لذا فإنه ينبغى على مدرس الفصل أو مدرس التربية الفنية أن يوجه تلاميذه ، ويخاصة الجماعة الفنية ـــ إلى هذا التجديد في التسيق والعرض بصورة طبيعية دون افتعال ، بما يعمق رؤاهم ويضيف إلى رصيد تذوقهم قدرا يساعد في نمو شخصياتهم وإرهاف أحاسيسهم .

٦ - الإشراف الفنى على الفصل :

وتقوم به الجماعة الفنية بغرض الإلقاء على الرونق الفنى للفصل جمالا ونظافة وتنسيقا ، ومحيث ينتقل هذا الأثر إلى باقى تلاميذ الفصل حتى تصبح عادة النظام والنظافة وحب الجمال من سماتهم العامة ، وطبيعة تتأصل فى نفوسهم .

أمثلة عن النشاط الفني الذاتي لمعرض الفصل:

سبق أن تحدثنا عن بعض مكونات معرض الفصل مثل رسوم التلاميذ الفنية أو البيانية أو وسائل تعليمية لبعض موضوعات الدراسة ... الح .

ولكن يهمنا أن يجتذب المدرس اهتام تلاميذه نحو إدراك الجمال فى كل شىء عن طريق تذوقه باستخدام مختلف أساليب التذوق من موازنة وتحليل وترابط ، وذلك بتشجيعهم على الاقتناء الجمالى لبعض عناصر الطبيعة مثل :

- أوراق النبات ذات الأشكال ودرجات اللون المختلفة .
 - ريش الطيور ذو الأشكال والألوان المتعددة .
- _ أصذاف وقواقع البحر ذات الأشكال والألوان المنوعة .
- ـــ أحجار وزلطات ذات الأشكال والألوان المتباينة والمنسجمة .
- وكذلك تشجيعهم على الاقتناء الجمالي لبعض العناصر المصنوعة مثل : ـــ قصاصات الأقمشة ذات الألوان المتداخلة .
 - ــ قصاصات الورق ذات الرسوم الحديثة .
 - الصور الفنية المختلفة .

فيقوم التلمىذ ىاقتناء ما يتذوقه جماليا ، على أن ينسق مجموعته فى كراسة خاصة أو على لوحة مناسبة بعد التعليق على كل منها بما يناسبها من كلمات ، وتحيث تضم هذه المجموعات إلى رصيد العرض الفنى بالفصل ، ويعتبر هذا نشاطا ذاتيا فى مجال التذوق الفنى يؤكد التفاعل بين كل من المدرس وتلاميذه .

التنسيق والعرض الفني في مرافق المدرسة وردهاتها :

بهن الواضح لنا أن وحدة المدرسة هي الفصل ، وما دمنا قد لمسنا فيما سلف ذكوه مدى أهمية التنسيق والعرض الفني في الربط بين هذه النسيق والعرض الفني في الربط بين هذه الفصول وبعضها في إطار المدرسة ككل ، إذ لا يجوز مثلا أن نقدر الجمال في حجرات المسكن ونهمله في مدخله . لذلك فإن مرافق المدرسة متمثلة في حجرات : التربية الفنية والتربية الزراعية والاقتصاد المنزلي والمكتبة والناظر والمدرسين والمصلي والمقصف ، بالإضافة إلى الردهات بمدخل المدرسة أو بالأدوار ... كل منها يحتاج إلى تسيق كل منها يحتاج إلى تنسيق وعرض فني مناسب لغرضها ، فحجرة التربية الفنية مثلا تحتاج إلى تسيق المقاعد والأثاث والمتحف ولوحة الأسبوع والصحيفة الفنية بصورة عملية وجمالية ، كا تحتاج إلى عرض فني تربوي لرسوم التلاميذ بيرز سماتهم الفنية والنفسية .

وهكذا أيضا في حجوة التربية الزراعية أو الاقتصاد المنزل والمكتبة فإن اللمسة الجمالية في تنسيق أجهزة كل منها وعرض وسائلها التعليمية يحفز التلاميذ على الممارسة باستمتاع جمالي مربٌّ وسامٍ .

أما بالنسبة لحجرة الناظرة أو المدرسين فينبغى أن تتضمن أعمالا فنية ورسوما تعبيهة من إنتاج تلاميذ المدرسة ليشعروا بقيمة أعمالهم الفنية التى يقدرها ناظرهم ومدرسوهم ، وليكون التذوق الفنى محتاجا لجميع العاملين بالمدرسة . -

وأما المصلى فيمكن للتلاميذ أن يتذوقوا فيها القيم الجمالية من خلال ما تحتويه من رسوم هندسية ونباتية إسلامية بالإضافة إلى الحط العربي الذى تتضمنه الآيات القرآنية الشريفة والأحاديث النبوية والحكم والمأثورات.

وبالنسبة للمقصف ، فإنه مصدر النظافة والتنسيق الجيد لما يحويه من عناصر غذائية وفن الإعلان بما يجعله قدوة عملية جمالية لدروس الصحة .

ولا شك أن مدخل المدرسة وودهاتها المجملة بأعمال التلاميذ الفنية ورسومهم داخل إطارات مناسبة تشيع جوا فنيا بالمدرسة يتذوقه التلاميذ تلقائيا من خلال حياتهم اليومية .

ويلعب الخط العربي دورا طيبا في تكامل عمليات العرض والتنسيق ، حيث تختار بعض الكلمات المأثورة إلتى تتصل بموضوعات الرسوم والصور المعروضة ، كذا أسجاء العارضين لها في تشكيل خطى . جمال مناسب ومقروء ، ويحيث يؤديه ذوو الميول الخطية من التلاميذ ، فيعتبر هذا ـــ فوق تكامله الفنى للعرض ـــ إضافة هامة تشد انتباه الآخرين من التلاميذ نحو قيمة الخط العربي وجماله فيعنون به ، كما يسترشدون بمعاني هذه الكلمات المأثورة المختارة سواء كانت دينية أم صحية أم بطولية ... الخ .

وبمراعاة التنسيق والتجميل والعرض الفني في الفصل وخارجه بمرافق وردهات المدرسة يجعل منها وحدة

جمالية متسقة بما يوحد اتجاه التلاميذ نحو تذوق الجمال ليس بالفصل فحسب ، بل في كل أرجاء المدرسة حيث ينتقل التلاميذ من فصل إلى فصل آخر ، مارين بردهة ثم إلى مرفق ... وجميعها ينسجم فيها العرض الفنى على أساس من التنسيق المبسط الهادف ، وبما يؤكد استمرارية التذوق بصورة تلقائية .

التقويم في مجال التنسيق والعرض الفني :

التقريم هو أحد وسائل تحسين العمل وتجويده ، كما أنه وسيلة للتنافس البناء بين التلاميذ . في مجال التنسيق والعرض الفنى ، يمكن إعداد مسابقة فنية بين فصول الصف الدراسى الواحد مثلا ، أو بين فصول المدرسة جميعها على أن يشترك التلاميذ مع مدرسيهم فى هذا التقويم لأن لهم رأيا ينبغى أن يؤخذ فى الاعتبار فتزداد ثقتهم بأنفسهم ، كما تزداد ثقافتهم فى مجال التذوق وتنمو شخصياتهم تبعا لذلك .

الخلاصة :

إن التذوق الفنى عملية هامة ومستمرة فى حياة الصغير والكبير على السواء ــ وتزداد أهميتها فى مجال التعليم بدعم وسائله داخل الفصل وخارجه بمرافق المدرسة وردهاتها واشتراك التلاميذ فى هذه العمليات بتجميع العناصر الجمالية ، والممارسة الفنية الجادة ، والتنسيق والعرض المناسب ، والنقد والتقويم ، على أن يراعى عند إجراء عملية التنسيق بعض المعالم الآتية لاستكمال الصور فى العرض :

- ١ _ التبسيط دون الزحام .
- ٢ ــ توافر العلاقات بين مساحات أو حجوم القطع المعروضة ، مع مراعاة الحيز والمدى والفراغات
 البينية باعتبارها جزءا متمما للعناصر المعروضة .
 - ٣ ـــ إيجاد التوافق العام بين مجموعة العرض حتى لا يكون ثمة تنافر بينها .
 - ٤ _ توفير سهولة الرؤية للمشاهد من خيث تحقيق الارتفاع المناسب لما هو معروض .

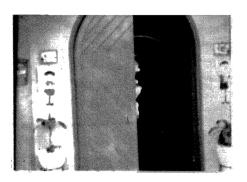
إلى غير ذلك من اتجاهات تحقق للتلاميذ فرصا عملية أكثر في مجال التذوق الفنى بما يزيد من رصيدهم في الخيرة الفنية ، وبما ينمي شخصياتهم في صورة متكاملة متزنة .

۲03

الصور التوضيحية لعمليات التنسيق والعرض داخل الفصل ومرافق المدرسة وردهاتها من ص ٤٨٤ إلى ص ٤٨٤

حول نافذة تطل على فناء المدرسة الإبتدائية نشاهد مثل هذا التسييق والعرض الفنى البسيط للصور إلى جانب الكلمات الموية المكتوبة على اللافعات .

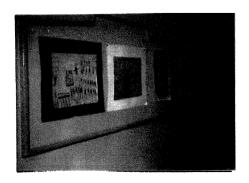
تمند عمليات التسبيق والعرض الفنى إلى واجهة باب إدارة المدرسة الإبتدائية حيث يتسنى للأطفال تلوق أعمالهم فى كل موضع ومرفق .

على جدران سلم المدرسة الابتدائية تعرض بعض المتنارات من أعمال التلاهيذ ليتم تلوقهم لما نسقوه بأيديهم أثناء صعودهم الدرج.

ية النفوق الفنى لأطفال المدرسة الإبتدائية من خلال ما يقومون بحسيقة وعرضه من أعمال فية خارج حدود الفصل. وهنا مثل يوضح ذلك على يمين الدرج.

التسيق والعرض داخل (بانوه) بأحد فصول المدرسة ، ومن خلاله تنعكس قيم التذوق وجوهره الفنى على الأطفال يشكل عمل مباشر .

يتذوق الأطفال أعماهم الفنية من خلال الاشتراك في عمليات التسبق والعرض بحجرة التربية الفنية .

إن عمليات التسيق والعرض الفنى للوسائل التعليمية المصورة داخل الفصل سبيل إلى تلوق . قيمها ، والتدرب على الرقية الجمالية والإدراك المتسع .

ركن بفصل درامى بالمدرسة الابتدائية . ومن خلال عمليات تسبقه وعرض ما يحتوى عليه من أعمال فنية يتذوق التلاميذ الأوضاع الصحيحة وقيمها الجمالية .

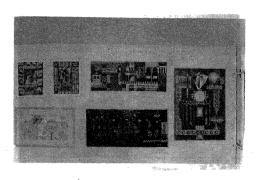
يأخذ التسيق داخل الفصل مسارين : أ. للتذوق الفنى من جهة .

ب. لتفهم دروس المواد الأخرى كوسائل تعليمية من جهة أخرى .

تجمع هذه الصورة الموجودة داخل أحد الفصول الدراسية :

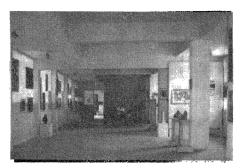
- أ. تعبير فنى بالرُّسم والورق للأطفال .
- ب بعض الصور التي جمعتها الأطفال .
- ج. كتابة الأسماء والأرقام ... وكل ذلك يؤكد وحدة المعرفة خلال التذوق الفنى .

من أعمال بعض الفنانين يتضح فيها توزيع ست لوحات مختلفة الأحجام في حيز مناسب يؤكد صفة الاتوان ومراعاة الحيز والفراغات بحس فني رقيق .

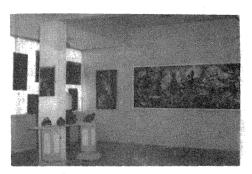
ركن من أركان معرض عام على مستوى المديوة التعليمية تعرض فيه عدة نماذج فية نفذت بخامات مختلفة ويراعى فيه لون من ألوان التسيق المحكم البديع .

قاعة عرض للأعمال الفنية تين من داخلها كيف تسق اللوحات الفنية وكذلك بعض الثماذج المجسمة بشكل جذاب بيمح للمشاهد فرصة الرؤية ، وسهولة تذوق الأعمال الفنية .

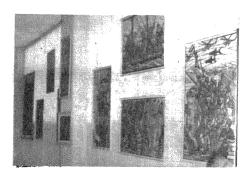
عرض عام لأعمال فمية متعددة الأنواع التشكيلية توضح لوناً من ألوان التنظيم الفنى بحس مدرك ووعى منفتح وذوق بارع يمكن الإفادة منه في أسلوب العرض .

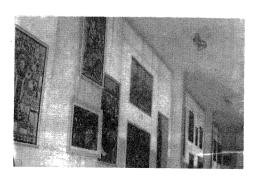
قاعة عرض عامة (ركن فى العمق الداخلى) نوى فيها هذا العرض المركز أبعض الصور والنحت الخزف لبعض الفنانين ، ويكن للتلاهيذ الاهتداء بهذا التوزيع الجيد .

مجموعة من أعمال بعض ألفنانين الميين تضم سبع لوحات فيبة فى أوضاع جميلة داخل حيز هذا الحامل . وليس ثمة شك فى أن مثل هذا العرض يعكس قيمة على السادة الزائرين وعلى الطلاب أنفسهم

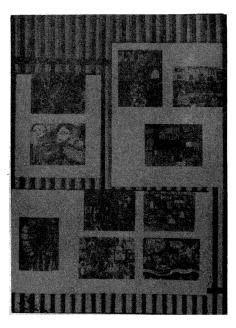
عدد من أعمال مجموعة من الفناتين الموين عرضت داخل عرض عام وتكشف عن ذوق حساس مدرك لعمليات التوزيع والتسبق الفيد الذي يعكس أضواءه على التلاميذ والشعور بالذوق الفنى .

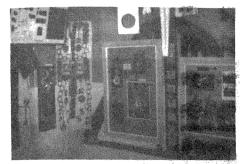
هذه قاعة مهيأة للعرض الفنى وقد تجمع فيها على هذا النحو عدد من الأعمال الفنية وزعت توزيعاً دقيقاً على هذه المساحة الجدارية حتى يتسنى الاستمتاع برؤيتها وتدوقها .

صور أخاذة من صور عرض رسوم الأطفال تبين معالجة الحَيْز والفراغ وتحقيق العلاقات بين الأشكال والأرضيات بما يوفر للمتعلم مجال الرؤية وحسن التذوق .

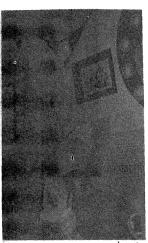

لون شائق من ألوان العرض الفنى فى صور سهلة هميرة تؤكد عملية الانتخيار الجيد والشكرر المتزن فى توزيع الصور فى أكمل مظهر لها لتحقيق أحسن مستويات الرقية له كما تصفق تلموقه لها .

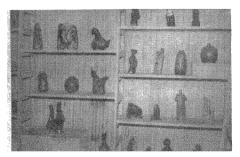

ركن لمعروضات فنية متعددة الجوانب والحامات يدل على ذوق مرهف وإحساس رقيق في توافر العلاقات والتنظم .

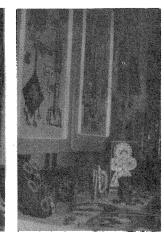

لا شك أن تلاميذنا فى مسيس الحاجة إلى التمرس بعمليات عُرض الأعمال الفنية . وهنا مثالان لركبين تضمنا مجموعة من الأعمال الفنية للطلاب عرضت عرضاً شاتقاً. يحمر الشقاء يجمع المشاهد سهولة تدوقها والاستمناع بها .

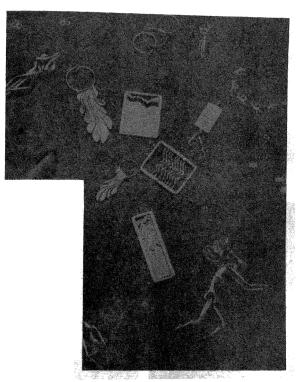

مجموعة متعددة الأشكال لنماذج خزفية رائعة مختلفة الأشكال والهيئات العامة وفى هذه الصورة ما يشير إلى حسن توزيعها على هذه الأرفق الحظيمية بحيث تراها فى يسر وسهولة .

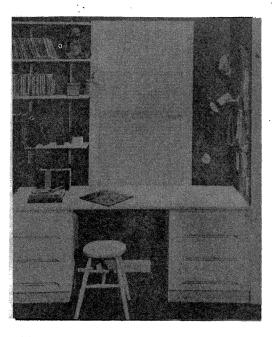

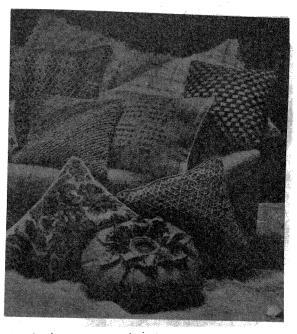
ِ العمل الفنى الجيد إذا أحكم عرضه سما به وإذا أسىء هبط به ، وهنا مثلان ناجحان لسياسة العرض الجيد الذى ندرب عليه تلاميذنا من حين لآخر ليساعدهم ذلك فى تعميق الرقية الفنية واكتساب اللوق والجمال الرفيع .

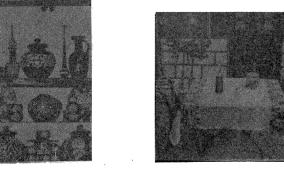
مجموعة من نماذج الحلى المعدنية وأدوات الاستعمال ، ولكل نموذج منها تصميمه الخاص الذى يعرزه في أكمل صورة له يمكنه أن يتلوقها يسر .

استغلال الركن الموجود فى غوفة المعيشة بالمنزل فى عمل أوفف تساعد فى خفظ المجلات والكتب أو جهاز الراديو أو أجهزة الموسيقى .الأخرى . ويمكن للتلاميذ من المشاركة فى مثل هذه الأفكار والتظيمات الداخلية بالشديب والممارسة العملية والشوق الذى يطرّد نموه . معهم كلما أقبل عثل مثل علم المجل على مثل هذه العمليات .

وسائد صغيرة بمكن تنفيذها وتسبق أوضاعها بيساطة لتعطى اناقة فعلية لأكان البيت وتنيد بالتالى من حيوية ألوان ومكونات الحجوة . ويستخدم في إبداعها الفائض المتبقى من الأقمشة والحيوط لإضافة منهد من الجمال الفنى للمنزل . ويوسع الطالبات والطلاب القيام بعمل مثل هذه الوسائد بتصميمات مختلفة من هيأت لهم المدرسة والمنزل الفرص المواتية .

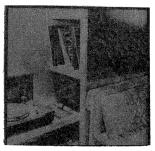

ينعكس الحس الفنى على الحياة المنزلية النى تتطلب . ذوقاً سامياً لتكييف أوضاعها الداخلية . مجموعة نماذج خزفية نسقت على هذه الأرفف تعكس قيماً جمالية متباينة

 طبق و(شفشق) تضمنا بعض الزخارف الهندسية البسيطة في تكوين مترابط يثير الانتباه ويحرك الذوق .

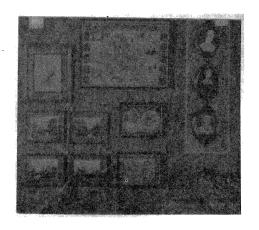

ركن فى منزل يتضمن بعض العناصر الموسيقية وجزءاً من (كنبة) يؤكد طابع البساطة في توزيع هذه العناصر

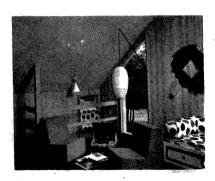

عروض متباية النسبق فى تنظيم وحسن توزيع سواء فى اللوحات التصويهية أم فى النماذج المجسمة وهذا النظام المكم الذى يوفى بين الشكل والأوضية أنما يحقق نغماً حلواً منضبطاً يجرك الحساسية ويبلور معنى التنذوق الصبحيح

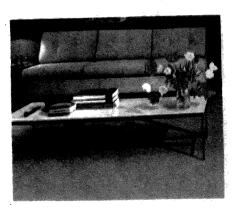

ىن لا يستوعيه هنل هذا الجو النشاعرى القنام على الجماليات فى أوجز صورها ، وفى أدق حسابها ؟ ألا يبغى أن نوعى دائماً أطفالنا بالكثير من العروض التى يتدربون على تدوقها حتى تتوسب فى وجدانهم وأن نوفر هم الإمكانات المناسبة .

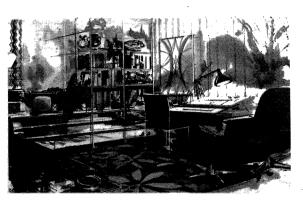
تنصيح عمليات التفوق الفنى فى وجدان المتعلم ، وكلما نهيأت له الفرص بالوسائل المعاونة استطاع أن يؤدى كثيراً من العمليات الشفيذية داخل محيط الأمرة وشارك غيره للوصول إلى أوق الأرضاع الجمالية التى تؤثر فى الفص والحس .

ركن منزلى فى غاية البساطة يوضح إجراء تنفيذياً سهلاً يؤكد روعة الأداء الكفء ، ولا شك أن مثل هذا المستوى ناتج من تأسيس الفود فى المبتدأ .

تمند عمليات التلوق الفنى وتصو بممو التلاميذ . ولا تقتصر فى حد ذاتها على عيط المدرسة ، بل تتكون العادة فى استمرارها فى عميط المنزل أيضاً وفى المشاركة فى توزيع العناصر بمورح جمالى يتسم بالفن الرفيع والمذوق المرهف .

يوفر الإحساس بالتذوق الفنى الجمالي الفندؤ على وضع كل شيء في موضعه الصحيح . وفي هذه الصورة تلمس القدرة التي سيطوت على تكييف الكيار

صور وعروض لنماذج مختلفة تحمل فى تضائيفها روحأ وحسأ فنيأ يشد الانتباه ويثير التأمل ويدفع الطالب إلى حسن التأسى .

مجموعة من الصور في هاتين المساحتين تدل بعامة على

إن عمل المنزل مرتبط بعمل المدرسة . ومن ثم يبغى قنا أن نبصر أبناءنا كبلده الحقيقة . ونحن فى منازلنا نحتاج دائمة إلى تغيير الأرضاع والعناصر من آن لأخر ومواجهة التغيير بكل ما يملك هؤلاء الأبناء من صفاء وجدالن وإدراك متسام بلارمهم طوال حياتهم .

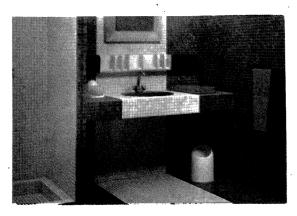

من أبسط أنواع العوض الفنى التي يمكن لصغار الأطفال التدرب عليها وإجراء تطبيقات عملية عليها دون منشقة أو صعوبة تذكر .

مثال رائع فى مظهور الجمال يتمثل فى تسبق عصيات المكان بغاية الدقة والكمال والإنقان والجماذية . والوصول إلى هذا المستوى بالنسبة للتلافيذ يتطلب نوعاً من الغوس منذ البداية حمى إذا شبوا عن الطبق أمكنهم أداءه يسر .

تسلل اللمسة الجمالية في الأشكال والألوان إلى أي مكان في الشول بلا استشاء دالة على سمو الذوق الذي يبدأ في تكهيمه منذ الصغر .

كل شي يتخذ وضعه المناسب بأن أول ما بأن عن طوق وجود الاستعداد الفضى والقدرة الجمالية الناتجة عن الذوق والقيم التي تعبش مع الفضى الشرية

الصف الرابع

أسئلة في مادة اختيارية (فرعية)

١ _ أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة:

«لا شك أنه فى التدريب ... على أعمال التنسيق وإشراكهم فى ... الفنى المبسط لإنتاجهم لفرصة تتيح الكشف عن ... و ... الفنية لتنميتها ، ولتكوين ... طيب فى مجال ... بدعم حياتهم المستقبلة « .

٢ ـــ يعتبر التنسيق للأعمال الفنية للأطفال قيمة تربوية ـــ وضح معنى ذلك في مجال التربية الفنية .

٣ _ متى يتجه المعلم بالابتدائي إلى عرض الأعمال الفنية لتلاميذه بمرافق المدرسة وردهاتها ؟

٤ ـــ التخطيط فى مجال التنسيق والعرض يلعب دورا تربويا هاما اذكر ما ينبغى مراعاته فى هذا الشأن
 عند تنفيذ ذلك بأحد فصول الدراسة ؟

م كيف نعود أطفالنا القدرة على تقويم أعمالهم الفنية قبل العرض وبعده ؟

٤٨٥

الصف الخامس مادة اختيارية (فرعية)

أ _ الفنون المصرية :

الفن المصرى القديم هو الفن الرائد الذى أشرق على أديم وادى النيل ومهد من بعده لشتى فنون العام . قام على أصول خاصة وتقاليد مميزة تتسم بالبساطة المعجزة والقوة الخارقة التى قد لا نجدها فى أكثر فنون الحضارات المتعاقبة اللاحقة وإن أخذت هذه الفنون عنه واستلهمته فى بناء حضاراتها ، وتطمذت على مناهجه وفلسفاته .

ولم يكن من السهل عليها أن تقف على حقيقة مضامينه وأبعاد أسراره وسحر غموضه وإعجازه ، والمعروف أن نظام الحكم في مصر القديمة كان يدين للملكية المطلقة المقدسة ذات الطابع الدينى في الوقت نفسه ، فالفرعون يمثل الآلفة على أرض الواقع ولا يلبث أن ينتقل إلى عالمهم بعد الموت ، ومن ثم شيدوا المعابد وأقاموا المقابر إيمانا منهم بفكرة البعث والحياة الخالدة في العالم الآخر . تلك الحياة التي تبعث بقرى إلهية سحية إلى جسم الميت ، فإذا فنى هذا الجسم اتصلت الروح بالرسوم المسجلة ، على الجدران فتبعث الحياة والتجسد ، بل وتعيد الحياة أيضا إلى ما يلزم الميت من الحاجات والادوات التي كانت ترافقه في حياته الدنيا واحتفظ بها أو برسومه في مقبرته لجعل حياته مرحة سعيدة والتنازل عن كل كانت هذه الرسوم معبرة مرحة متفائلة تهدف في مضمونها إلى تحدى عنة الموت ودعوته إلى النواخي والانكماش . كا تشير إلى تمنيات الناس للميت ، فإذا عاد إلى الحياة وجد نفسه في

والواقع أن الفنان المصرى القديم قد انفرد بالقدوة على إبراز كل ما يريد الإعراب عنه والتعبير عن مدلولاته التي تخضع لأقيسته وموازينه وإيمانه بمثاليته وتمكن من السيطوة على أعتى الحامات وأشدها صلابة ، وملك زمام الأداء في شتى فنون التصوير ومعالجة الألوان والمساحات ودقة التوزيع والانزان والتسيق للوصول إلى أروع التكوينات والأوضاع المثالية التي تقوم على البناء والاستقرار بعيدا عن المألوفات والمتشابهات .

والمتأمل في تلك الفنون على اختلاف أغراضها ووظائفها ونوعياتها لا يملك إلا الإعجاب بها دون ملل كلما أمعن النظر في بدائعها التي لمست كل ضرب من ضروب الإبداع والنفوق ، إذ تجذبه روعتها بما تفيض به من رقة وعذوبة وجلال ، وما تحمله في طياتها من جدية وعزم ، وهذا هو سر انتصارها واكتسابها المجد والحلود على مر العصور برغم هذا الزمن الطويل الذي مضى منذ آلاف السنين على مولد هذا الني العظيم .

عالج الفنان المصرى القديم فنون العمارة فأقام المعابد ، كمعبد الأقصر والكرنك في الضفة الشرقية من النيل بمنطقة الأقصر ، ومعبد مدينة هابو والومسيوم وحشبسوت في المنطقة الغربية ومعبد أدفو وكوم أمبو في هاتين المدينين . كما أقام المقابر التي نحتها من الصخر (وتعتبر من أهم المصادر التي تستقى منها معالم النصوير المصرى القديم ، ثم تطورت المقابر بعد ذلك إلى بناء الأهرامات التي ما زالت إلى الآن شاخة في أثم عنهانها تعلم وتبرأ بالزمن ، وما تؤال القيم الهندسية التي نهضت عليها هذه العمارة إلى يومنا أثم عنهاناً هي الأصل والمصدر الوثيق في نظمها اللماخلية والخارجية ، ونظام تقسيم الحجزات مع توخى أساسيات الإضاءة والتهوية والمنافع المصاحبة كالسلالم والأقيبة والأركان والفجوات والوزرات والأسقف المسيوطة والمنحنية والأعمدة والأكتاف والعقود المستقيمة والمنحنية وصياغة الزخارف المحفورة الغائرة والبارزة .

وقد تميز النحت المصرى القديم بدءا من الدولة القديمة حتى الدولة الحديثة بقيمه الروحية وأساليبه الفنية التي تدل على قدرة الفنان المثال المصرى على الاستجابة للمقتضيات الدينية والفلسفية والاعتزاز بالآلمة وبالملؤك والحكام وتقديسهم عن طيق التسجيلات التي لا حدود لها ويصعب حصرها ، والتي رحمت جوهر التقاليد ومظاهرها المعبرة التي عاشت في حدود الالتزامات الرتبطة بالحياة اليومية وما تبشر به من امتداد بالحياة الأخرى الألمية .

أبدع المصريون القدماء فى كل مجال من مجالات الحياة ومطالبها مستخدمين جميع الخامات التي تجطر بالبال ، ويخاصة تلك التى تتميز بشدة الاحتمال وقوة البقاء فتفوقوا فى أعمال النجارة والصياغة وأبدعوا الكثير من أدوات الزينة والمعادن الزخوفية، كما عالجوا فن النسيج والسباكة والحفر والنقش .

صنعوا من الأحشاب البيئية والمستوردة الأسرة والمخادع والصناديق والعربات والسفن يركما صنعوا من المغادن الثمينة مجموعة نادرة من الحلى كالأسوار والعقود والقلائد والأقراط والحواتم والتيجان والأربطة والحلاميل والأوافى الفضية والذهبية والمقابض والأسلحة ، كما صنعوا الأقمشة من الكتان وكذلك الأردية والأغطية .

نحتوا التماثيل الضخمة وعالجرا الحشرات من الحجر والخشب معيين عن موضوعات دينية ودنيوية ، تروى نشاط الحياة ومظاهر الكد والعمل ، واندمج الفنان بالطبيعة وبالوجود من حوله في جميع صوره ومراحله من واقع الأحداث والمواقف البارزة التي عاشها ، كما وجد فيها الأداة الطبعة للتعبير عن حياته الثانية ، وعبر بها ليس بالعين الناقلة أو المقلدة أو الملتزمة بقواعد المنظور المعروفة وقواعد الأبعاد الثلاثة ، ولكن بالروح والحس والتعبير الذاتى والتحليل الذى وعى كل صغيرة وكبيرة حتى انتزع منها بدائعها ، .فأفاضها فى إنتاجه مشاهد حية للجمال الرائع والإتقان البالغ اللذين بعثا على أن تنال من طبقات الشعب وجموعه كل رعاية واهتام .

وما عرف منها فى الماضى والحاضر يعد قُلاً من كُثْرٍ مما خفيت صوره وملامحه . وفى كل يوم يكشف الباحثون والمنقبون عن معالم جديدة لم تكن معروفة من قبل فتضيف إلى هذا التاريخ الماجد والتراث الشامخ لبنة جديدة أو جزئية حديثة علاوة على ما سبق ، فتبدد ظلام الشك وتمحو غياهب الغموض وحجب الحفاء .

وقد طرق الفنان المصرى القديم كم سبق أن بينا في هذا الكتاب في مجال الفنون التطبيقية في مصر القديمة عمله كفنان له فلسفته الحاصة ومثالبته التي عرف بها . وفي ضوء هذه المعلومات التي سلف ذكرها في مقرر الصف الرابع مادة اختيارية (أساسية) بالنسبة للفروع التطبيقية التي ينحصر الحديث عنها هنا من ثلاثة فروع رئيسية هي الحزفيات _ الأثاث _ الحلي . سنحاول بإيجاز أن ننوه بما تشتمل عليه هذه الجوانب من قيم فنية ينبغي أن نتلوقها ونعرف على ما فيها من ملام جمالية تشكيلية . وإن تنوق مختارات من هذه الإنتاجات النوعية يقفنا أول وهلة على الجوانب التي حرص على بلورتها الفنان المصرى القديم وهي تكشف في تضاعيفها عن المظاهر والملام التالية :

- _ توخى الفنان للبساطة التى تؤكد صفات الجمال وتبرزها مع البعد عن مسالك التعقيد الشائكة ، والتخلص من كل التفصيلات الصغية غير اللازمة للتعبير الواضح . فالعمل الفنى يقوم على اكتال الرؤية الشاملة ، وهى مركز المنظور فى ترجمته لها بصفة أساسية ، وهى تستطرد من خلالها إلى جزئيات تخدم الكيان العام ولا تفقده جوهره ، فهى مما تدق أو تصغر ، لا تبدو زائدة عن الحاجة أو وضعت فى مكانها اعتباطا .
- وضوح مهارة الفنان في اختيار النسب الذهبية التي تخضع للهندسية المعمارية التي باعدت بين
 الفنان وبين الواقع ، فقد جعلت لأعماله طابعا متساميا محددا لا يمكن إنكاره .
- اعتمدت العمارة على يدى المهندس المعمارى القديم على جانيين أساسيين : الجانب العلمى الذى يستخدم فى إقامة المبانى على أسس هندسية معينة مشتقة من نتائج العلوم المختلفة ، وتنقلها إلى مضمار البناء وفق ضوابط معينة تقاوم عاديات الزمن ، وأما الجانب الآخر فهو الناحية الفنية التى ترتبط باللوق والشعور بالجمال والملاءمة . هذا الإبداع من سمات العمارة المصرية القديمة التي تعبر عن عبقية الفنان وميوله التي استمدها من بيئته ، وتنهض دليلا على ازدهار حضارته ورمز قوته .
- ... يختار الفنان المصرى الطرق والأساليب الفريدة للمواءمة بين تصوير الواقع والغرض الذي أملاه ، ومن أجله عمل على إبراز الجمال والوضوح المعنوى لا المادى .
- يعتمد الفنان المصرى في أحوال كثيرة على الذاكرة ملتزما بالقواعد المثالية الدقيقة التي يضعها ،

- وتهدف أول ما تهدف إلى إظهار كل ما يجب أن يظهر بوضوح تام وفى أكمل نور وأعلى مستوى .
- اعتزاز الفنان وشعوره العميق بعمل الجماعة الإنسانية المؤمنة بالتقاليد والابتعاد عن الفردية التي
 هي طابع عقلية القرن الحديث .
- يبدأ الفنان المصرى عمله بشبكة من الخطوط المستقيمة ، ثم يوزع أشكاله التى يود إظهارها
 بغاية الدقة والعناية متبعا في هذا نسبا وأبعادا هى غاية فى الضبط والإحكام .
- نلمس في معالجة الفنان المصرى تأكيده لفن مصر القديمة الذي يقوم على فن الأسلوب والدلالة ،
 لا فن الواقعية وحوفية الأداء .
- ومن مميزات التعبيرات الجدارية ذات الطابع الذى ثبت عليه عن طريق حفر الحدود الخارجية
 للرسم ثم تلوين المساحات الداخلية ، وترتب على ذلك إلغاء الظلال والأضواء لأنها فى نظره لا
 فائدة منها ، وليست خالدة فالظل متغير وزائل ، وكذلك الأضواء ليست على طبيعة واحدة .
- أبرز الفنان في الرسم الواحد جميع الخصائص الجوهرية للشخص فلجأ إلى رسم المنظر الجانبي
 للرأس ، والناحية الأمامية للصدر .
- حاول الفنان المصرى تنميط أشكاله والتعبير عن الفرد وهو فى نموذج معين أو نمط خاص ليظهر
 محاسنه بالطريقة التى يراها صالحة لذلك بغض النظر عن تعدد الأوضاع فى الوقت الواحد.
- لم يقف الفنان المصرى عند حد التعبير عن الصور المحلية ، فقد أقام علاقات مع بعض الأجانب خارج حدود مصر ، فعبر عنهم وعن حياتهم بما تشتمل عليه من سكان وحيوانات ونباتات ، ومن أمثلة ذلك تلك الرسوم التي توجد في معبد الدير البحرى معبرة عن ذلك القارب الذي عبر البحر الأحمر الى الصومال فظهر تعبيره على الزنوج والصوماليين ، بل والتعبير عن قرية عائمة بأكملها ، ورسوم لأشجار البخور وطبيعة البيئة المحلية هناك على أساس الوحدات المكانية ، ولكنك تحس فيها وحدة الأسلوب والتناسق الحاص بكل هذه النواحي .
- من عادة الفنان المصرى القديم دراسته للحالة النفسية للأشخاص التى يرسمها ولذلك نجده حريصا
 دائما على وضع أتماط خاصة لرسوم الرجال والمرأة بحيث يظهر الرشاقة والجاذبية والصفات الشخصية التى تتوافر فى كل منها ، والإعطاء فكرة واضحة عن طبيعة الشخصية التى يعبر عنها الفنان .
- حقق الفنان المصرى بكل ما يملك من براعة ومهارة العلاقات بين الألوان الكثيرة التى استخدمها
 فى ألواحه ، تحمل الدلالة بشكل واضح على سمو حسه وعمق مشاعره ، ويبدو ذلك أيضا فى طريقة رسمه للملابس التى تظهر مناسكة متلاصقة بالأجسام وكأنها مبللة فوقها .
- _ من سمات الفنان المصرى أنه استطاع أن يبلور فلسفة شعب بأكمله ، وأن يسجل في معرض

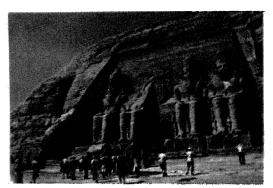
الفخر والذكر انتصارات فرعون ونحظمته ومشاهد الصيد والحياة الاجتماعية العاملة بتشاطاتها وألوانها المختلفة ، وكل ما يحيط به من مظاهر الطبيعة والمجتمع وبذل فيها جهدا كبيرا ، وتعتبر هذه المناظر من أروع ما تم إنجازه على يديه ، فهى تعبر عن المثل العليا في قوة الأداء وفي إبراز الجمال التشكيل المعنوى النموذجي بطريقة مثيرة وبروح جوهرية خصبة تحمل على الإعجاب والافتنان .

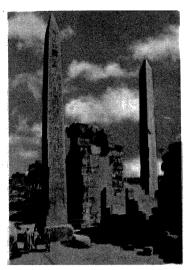
الصور التوضيحية للفنون المصرية

من ص ٤٩٥ الى ص ٥١٦

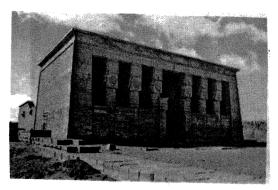

منظر عام لمعبد أبو سنيل .

سلات تحتمس الثالث وحتشبسوت

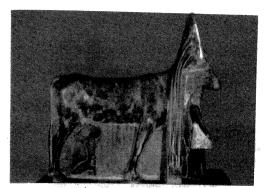
منظر عام لمعبد هاتور .

قارة ــ أعمدة مسلوبة والجدار من الداخل ينتهى بافن تعليه مجموعة من الكوبرا .

سيتى الأول مع الملكة هاتور معبد أبيدوس .

البقرة حتحور وأمامها الملك امنحتب الثانى من الأَمْرة الثامنة عشرة .

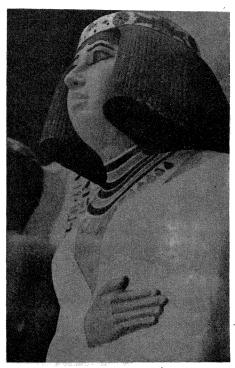

الدولة الوسطى ٢٠٠٠ ق.م.

تعيير مجسم لعجل البحر

أبو سنبل (المعبد الصغير) .

تمثال الأميرة نفرت ٢٧٢٠ ق.م. _ بالمتحف المصرى .

معبد الدر شعائر الزورق المقدس (ريليف) .

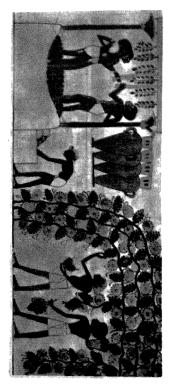

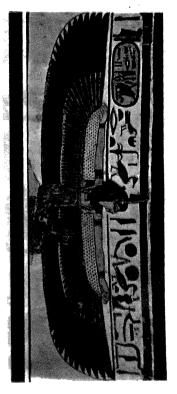
أبو سنبل ـــ المعبد الكبير ـــ تمثال رمسيس الثانى من قاعة الأعمدة الكبرى .

ريليف من مقبرة راموزا بالأقصر

لوحة تصويرية ومزية تعبر عن جمع عناقيد العنب وإعداد النبيذ من مقبرة ناخت ١٤٢٥ ق.م.

وطاء اللكة من مقيرة اللكة نفرتارى

العبيد يقدمون الذهب لفرعون من مقبره هيوجي.

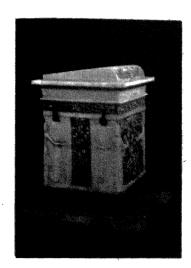
الملك توت غنخ آمون يقدم الأزهار لزوجته (بالمتحف المصرى)

الملكة نفرتارى تلعب الضامة ... من مقبرة نفرتارى ١٢٩٢ ق.م.

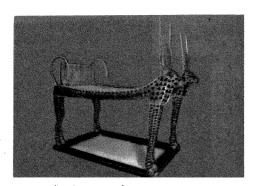
مقبرة نب إن مات المتوفى وزوجته يلعبان الضامة .

من كنوز توت عنخ آمون صندوق أو خزانة من الألباستر مستقر على قاعدة خشية .

من كنوز توت عنخ آمون ـــ العوبة الملكية (بالمتحف المصرى) .

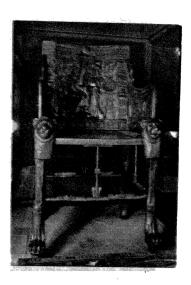

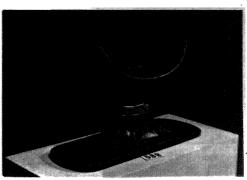
سرير الملك توت عنخ آمون يمثل الإلهة هاتور من الأسرة الثامنة عشرة (بالمتحف المصرى) .

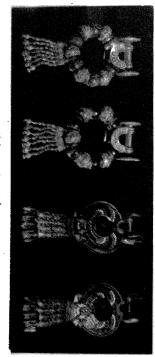
من كنوز توت عنخ آمون ــ نموذج لقارع من الخشب المشكل والمزخرف ببعض التقوش الهندسية .

كرسى العوش للملك توت عنخ آمون (بالمتحف المصرى).

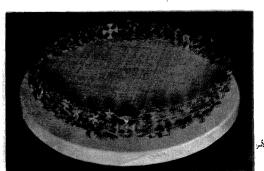
من كتوز توت عنخ آمون ـــ مسند للرأس (بالمتحف المصرى)

أقراط من حلى توت عنخ امون:

حلى من كنوز توت عخ آمون وترى العين السحيهة ومن أسفل أزهار اللوتس (بالمتحف المصرى) .

تاج الأميرة كنومت من دهشور الأسر الثامنة عشرة ٧١٤٠ ق.م.

الصف الحامس أسئلة في مادة اختيارية (فرعية)

بالنسبة للفن المصرى القديم:

- ١ ـــ تعتبر المقابر التي نحتها قدماء المصريين في المنطقة الغربية للنيل من أعظم المصادر التي كشفت عن التواث الفني المصرى بعمقه وجلاله . ما أهم العلامات المميزة التي احتوتها هذه المقابر لتلك الفنون وفي أي الحالات التي كشفت عن آيات الفن العربيق بأتماطه المختلفة الخالدة ؟
- ٢ _ كان للفنان المصرى القديم مكانته العليا فى فن العمارة فشيد المعابد الضخمة بعضها فى الضفة الشرقية . للنيل وبعضها الآخر فى الضفة الغربية ووضع لها تقاليد مميزة . اذكر اسم معبدين شهيهين أحدهما فى المنطقة الشرقية للنيل والآخر فى المنطقة الغربية .
- سـ ابتدع الفنان المصرى القديم من الأخشاب المحلية وبعض الأخشاب المستوردة نماذج حية من روائع
 الإنتاج وبدائعه . اذكر بعض النماذج الوظيفية القائمة على صناعة الأثاث التي عالجها ونفذها
 لخدمة مصالحه الدنيوية وأغراضه التجارية والحربية وغيرها .
- اشتهر الفنان المصرى القديم بذوقه الرفيع في أعمال المعادن والحل الدقيقة على اختلاف مظاهرها
 وأغراضها . اذكر بعض الفنون المعدنية التي أنتجها ذلك الفنان الحالد التي أثبت بها حذقه
 وجدارته وامتيازه في مجال التشكيل الفني الذي خضع لفلفسته الخاصة .
- ما أهم العناصر والقيم التشكيلية التي قام عليها الفن المصرى بعامة مستمدة من بعض إنجازاته
 الفنية في مختلف الجوانب التي طرقها بمهارة عالية .

الصف الحامس مادة اختيارية (فرعية)

ب - الفنون الإسلامية : مقدمة وعرض :

إن أصالة الفنون الإسلامية على اختلاف صورها وتعدد ميادينها ليست في حاجة إلى دليل ، ولا يمارى في ذلك إلا مكابر أو حاقد أو جاهل لا يدرك روعتها وعراقتها وعمق فلسفتها وبديع قيمتها . فقد عرف الفنان المسلم على مدى العصور ألوانا شتى من ضروب النشاط الفنى خلال المراحل التاريخية التي تتابعت حلقاتها منذ القدم ، وحتى وقتنا هذا .

وأول ما يلفت نظر الباحث ويستأثر باهتهامه ذلك التنوع الهائل والمتعدد الذى لا حدود له فى كل ضرب من ضروب الإبداع والإنتاج الغزير الذى لا يتوقف مدده ولا يمكن حصوه ، فضلا عما يتمتع به الإنجاز الضخم فى جوانبه المختلفة من مستوى فنى رفيع ينتزع الإعجاب ويستهوى الأنظار .

ليس ذلك في مجال التحف الفاخرة والكنوز الثمينة فحسب مما أبدعه الفنان المسلم في مجالات الإنتاج المنفذ بالبللور الصخرى وأعمال العاج أو الذهب أو الفضة ، وتخاصة تلك التي يزخر بها العصر الفاطمي في مصر ، بل في الأعمال اليدوية الرائعة من الحزف المصور ذى البيق المعدني الذي انفرد به ، وكان أول من كشفه كبديل للأواني الذهبية التي تتسم بالترف وارتفاع القيم المادية وكذلك الأعمال التحاسية البحتة أو المكفنة بالمعادن الثمينة سواء في التشكيل العام أم في الزخارف المفرغة أم الغائرة .

وبرغم تمثيل الفنان المسلم لمظاهر الحياة التي تحيط به وما ترخر به من صور مرئة الأعمال المتنوعة المختلفة ، فقد أبدع كثيرا من الموضوعات الحيوية والقصصية التي تشمل جوانب المجتمع كله وتتاول حياته اليومية لا بالنظرة الناقلة المقلدة ولكن بالبعد عن طبيعتها فقام بتجريد معالمها ، وبالغ في تفصيلها ونسبها التي لا يلتزم فيها تناسب النسب الواقعية سواء في وحداتها المستقلة أم في البناء التكويني العام الذي يجمع عددا من العناصر ذات الفكرة الموضوعية وذلك حتى يبعد بها عن المطابقة الحرفية والبعد عن المشابهة التي فطرها الخالق المبدع عليها ، معتملا في ذلك على قدرته الابتكارية وأسلوبه الذاتى وحساسيته العالية .

وقد لجأ الفنان المسلم إلى التحوير لكى يرتفع بفنه فوق مرتبة التقليد ، وهو بهذا ، يتجه اتجاها جديدا لم يكن معروفا من قبل ، وهو أن الفنان ليس نقلا صادقا للطبيعة ، وللواقع ، بل هو ابتداع صور جديدة تخضع للأصول وللقيم الجمالية وتحلق بنا بأشكالها وظلالها وأصوائها إلى عالم نهرع إليه بعيدا عن مخاوف الحياة ومتاعبها،، وللجأ إليه كلما أثقلت كواهلنا أعباء السعى وراء لقمة العيش ومطالب الحياة الى عالم السحر والخفاء والجمال المعنوى .

" وتجلت في بعض أعماله أيضا النزعة البشرية المتمثلة في الفنون الزخرفية وهي على بساطتها واختلاف أشكالها وحجومها تنسم بالدقة المتناهية والأمانة القصوى في التنفيذ .

كما برع الفنان المصور المسلم فى فن إعداد المصاحف القرآنية الكريمة وتزخر دار الكتب والمتحف الإسلامي بالقاهرة بمجموعة نادرة منها برع الفنانون فى كتابتها وتذهيبها وزخرفتها وتتاز هذه المصاحف وأحجامها الكبيرة الضخمة وفخامتها وثراء التصميمات الزخرفية التجريدية بما أكسبها مظهر الجلال والوقار والقدسية التي تتناسب وكلام الله عز وجل وتشهد هذه المصاحف الكثيرة بعلو شأن الفنان المسلم وعمق إحسامه وقوة عقيدته وايمانه بجدوى هذا العمل الحالد الذى هو جزء من عبادة الحالة الأعظم قيوم السموات والأرض. وهى على درجة فائقة من الدقة والغراء فى المفاهيم الزخرفية إلى الحد الذى يجعل من هذه النسخ نماذج لاجمل ما عرف فى الفن الإسلامي فى ميادين الكتب المصورة.

على أن قدرة الفنان المسلم المصور تدل دلالة صادقة على ارتفاع المستوى الفنى لإنتاجه وكفايته في معرفة الحيل الهندسية . والنسخة المخطوطة من «مقامات» الحريرى المحفوظة فى مكتبة فينا الوطنية (ولكتها منفذة فى مصر) تبين مدى الطاقة الفنية المبدعة ، كما تدل أيضا على المنزلة العالية التى بلغها فى ظلهم الحنطاطون وعلى التعاون بينهم وبين المصورين والمزحرفين فى إخراج هذه المصاحف والمخطوطات .

واهتم الفنان المسلم كذلك بعمل السجاجيد الصوفية ومتاحف العالم تزخر بأتماط من هذه الأنواع الفريدة الصنع الكبيرة الحجم البديعة التصميم والتى وصل معدل بعضها إلى ١٣٧ عقدة فى كل مربع طول ضلعه بوصة واحدة وتوجد هذه السجادة فى متحف بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية . وتقوم هذه السجاجيد على العناصر الزخرفية المديزة من النباتات المحورة مثل رسوم أشجار العنب وعناقيده وورق الأكانش والنخيل والحمام والسمك والزهور وبعض الحيوانات علاوة على الرسوم الهندسية المجردة .

وقد تميز الفنان الاسلامى بقدرته الموهوية الفذة فى أعمال الحفر فى الحجر والجمص وما أكثر الجدران التى زينها بكثير من الرسوم الحيوانية البارزة ، وكذلك صنع بعض المنحوتات الجصية والحجرية ومن بينها رسم الفارسين أحدهما يهاجم أسدا والآخر بصارع تنينا .

الخصائص الفنية في العمارة الإسلامية:

- يترجم المسجد كعمل معمارى مكتمل العناصر الجوهر العقائدى الإسلامي المتين الذي ينعكس
 دائما في ضمير المسلم وفي مشاعره قبل ربه ورسوله ودينه .
- ارتفاع المبانى المعمارية الإسلامية سواء كانت دينية أم مدنية بشكل ملحوظ واتساع رقعتها الداخلية
 وضخامة محتواها العام .
 - ارتفاع الأبواب الرئيسية في المباني المعمارية ارتفاعا شاهقا يكسبها جلالا ومهابة وقدسية .

- الاهتهام البالغ بإيوان قبلة المسجد ويركز فيه الفنان النحات والمصور والمزخرف أيما تركيز على ملء
 مساحاته بزخارف ونقوش ذات تصميمات متكاملة ومتداخلة وتكسى جدرانه عادة بالرخام والأحجار
 الملونة ، وتستخدم الخطوط الكوفية التى تكسو خلفية من الزخارف النباتية في إطارات محددة .
- وضوح الغنى الفائق فى مجموعات الزخارف المتدفقة على سطوح المبانى واعتبار المواضع الملائمة لها
 بأصالة وعمق وخيال فسيح وثراء وشاعرية وروحية وإنجاز كفء لا يعرف الخداع ولا الهرب من
 المسئولة .
- يعتبر الفنان الإسلامي على وجه اليقين في مقدمة الصفوف بالنسبة لغيو من الفنانين قدرة واستيمابا وإحساسا بالخط في صياغة جديدة تطرأ أول مرة وتولد أول وهلة على جميع الفنون الغابرة التي سبقت الإسلام إلى حيز الوجود ، كما يعتبر إماما لغيوه من الفنانين إدراكا للفراغ وعلاجا للحيز والمدى بروح السخاء والكرم وموهبة الإفضاء بما يمتص هذا الفراغ ويصبح ذا ضرورة وجدوى.
- اكتسبت العمارة الإسلامية طابعا محددا مبلور الشخصية موحد الأسلوب على الرغم من العناصر والموحدات التي تنوع تنوع هائلا ولكنها تشتق جميعها من معين واحد لا ينضب.
- امتاز الفنان المسلم بقدرته الفذة على استخدام أبسط الخامات وأرخصها في تشييد مبانيه ، واستطاع أن يكسوها بالزخارف التي أسبغت على السطوح روحا من روحه الإنشائي في روعة إنجازية بالغة وبيد
 صناع تحول التافة الهزيل إلى النفيس الجليل .

أسهم الفنان المسلم إسهاما فعالا في إيجاد الناحية الابتكارية في طابع تجريدى أخاذ يتجاوز المألوف من الأشكال الظاهرية يسبر بها غور الأشياء المنظورة إلى الأشياء الكامنة المستورة ، فنقل بذلك مسلر الفن من القشرة السطحية إلى اللب الداخلي وجسم المعنى والروح ، وأعرض عن الأقيسة والموازين المادية .

آمن الفنان المسلم بعلاقة الأشكال المنظورة بجوهر المهام الوظيفية ومتطلباتها الإنسانية فآخبي بين المظهر الشكلي والسلام يعين القيم العملية الوظيفية النافعة .

فاق الفنان المسلم أنداده الآخرين فى الحضارات الأخرى ويعد أكثرهم اجتهادا فى التغلب على صعوبة ملء المساحات والفراغات وتركيب الأشكال والأجزاء فى تكامل فنى وتناسق أخاذ مستغلا كل الوسائل الزخرفية ، ومعتمدا على العناصر النباتية والهندسية والخطية والحيوانية ، والوصول إلى درجة عالية من التآلف العذب بين هذه العناصر المختلفة .

السمات البارزة للقصور والمنازل:

- _ بين القصور والمنازل أوجه شبه كبيرة بالقلاع والحصون .
- تمتليء هذه المبانى بالعقود المنوعة الجميلة الأشكال كما تحلى سقوفها الخشبية بزخارف مذهبة يحدها

من أسفل إطار خشبي منقوش عليه أو مرسوم بالألوان ويحتوى على كتابات من آيات قرآنبة أو حكم أو أبيات من الشعر الختار .

يحتوي كل منزل أو قصر على نافورة جميلة أو أكثر في وسط المبنى تحيط بها زخارف من

الفسيفساء الرخامية الملونة .

تحل النوافذ والفتحات بالزجاج الطبيعى الملون المؤلف بالجص على هيئة تصميمات منفذة من زخارف نباتية أو زهرية تتفرع منها زهور وأوراق وسيقان نبات وأحيانا تكون هذه الزخارف هندسية الطابع ، أو تضم عناصر من الحيوان أو الطيور أو الكتابات الزخوفية لبعض الآيات القرآنية أو الحكم المأثورة .

الخــزف الإســــلامي

فن الحرّف من بين الفنون العربقة في الحضارة الإسلامية بتقاليدها الراسخة ذات المستوى الفنى الرفيع إذ يتميز بشخصيته المتفردة الأصيلة كما يتميز باستقلال قواعده وأتماطه الفنية ويخاصة استغلاله تلك الأواني الجوفية الجميلة ذات البريق المعدني الذي تفوقت في صناعته مصر ، واشتهرت به خلال العصور اللاحقة .

وفى المتحف الإسلامي مجموعات نادرة من الحزف ذى البيق المعدني وهو من أشهر الأنواع التي امتازت به مصر الفاطمية ، والذي يعتبر من أروع المنتجات الحزفية في العالم كله دون منازع .

وكان الحزافون المسلمون يدركون قيمة ما يصنعون من هذا النوع ، يدل على ذلك اهتامهم بإثبات توقيعاتهم على القطع وتاريخها فى كثير من الأحوال ، ومن أشهر هؤلاء الحزافين « مسلم بن الدهان » الذى عاش أيام الحليقة الحاكم بأمر الله و « سعد » الذى يرجع أنه عاش فى أواخر القرن الحادى عشر وأوائل الثانى عشر الميلادين والذى شارك فى صنع تحف من الزجاج ذى البيق المعدنى فضلا عن عمله

والحقيقة أن تلك المنتجات الخزفية تميزت بجودة خاماتها ودقة صناعتها وحيوية رسومها وتنوع مواضعها، وكثيرا ما أبدع الحنواف الإسلامي تحفا مزينة برسوم مناظر الشراب أو الرقص أو العرف على الآلات الموسيقية، وصورا تمثل الأمراء على صهوات الجياد ومعهم حيوانات الصيد والصقور والوحوش التي كانوا يطاردونها منها ما هو حقيقي ومنها ما هو خرافى، وهي تمثل حياة الطبقة الأرستقراطية الرفيعة، وكذلك مناظر من حياة الطبقة الكادحة كمناظر المصارعين والحمالين والمتبارزين بالعصى الطويلة (رياضة التحطيب) أو مجموعة من الأطباق صورت عليها مناظر طبيعية وزخوف بكتابات . كما أنتج الخواف الإسلامي بعض الأواني من المخرف المحفول برخارف محزوزة تحت الطلاء الزجاجي من لون واحد، مع مراعاة الاهتام بالشكل أكثر من الاهتام بالزخارف وبالطلاءات الحزيقة الفاخرة .

وانفرد الحزاف المسلم بعمل شبابيك القلل المزخرفة بزخارف محزوزة ومفرغة هندسية التصميم على هيئة الدانتلا وبها أحيانا صور لأشخاص فى حركات مختلفة وحيوانات وطيور طبيعية وخوافية ، وكتابات خطية أغلبها حكم وعبارات دعائية ، كما أن بعضها يمثل الأزهار والأوراق النباتية ، وتزين الإطار زخارف مسننة ومثقبة وعلى الجسد نفسه تهشيرات محزوزة وثقوب مستديرة .

ومن النماذج الخزفية الإسلامية التي لها مكانتها الفنية بخاصة الأطباق الكبيرة والقدور مختلفة الأحجام والسلطانيات والزهريات والبلاطات والقناني والأباريق .

فن المعادن الإسلامية:

امتاز الفنان الإسلامى بإنتاج التحف المعدنية ، ومن هذه التحف أباريق ذات أشكال مختلفة لها ف أغلب الأحيان مقبض طويل وصنبور يتخذ أشكال حيوانات وطيور ، كما تظهر فى إنتاجات هذا الفرع التماثيل الصغيرة التى كانت تصب فى قوالب ، والشمعدانات وعلى سطوحها زخارف محفورة .

وهذه النحف المنفذة على هيئة تماثيل منها نماذج حيوانية كأرانب وديكة وجمال وتماثيل لطيور لها رأس نسر أو عقاب ، واستخدمت هذه التمائيل كصنايير فسقيات المياه مثل تمثال الأمىد .

وثمة تحف معدنية أخرى إما للزينة فحسب أو تؤدى وظائف معينة ولعل أشهرها العقاب البرنزى الذى يتخذ جسم أسد مجنح وعليه كتابات بالخط الكوفى وتمثال ظبى تغطيه زخارف نباتية مورقة .

وكان الإقبال على المنتجات والتحف المعدنية كبيراً جدا فى عصر المماليك . ومن الأعمال البارزة فى هذا العصر الأبواب وسماعتها والثوات والكراسى والصناديق والمقلمات والطسوت والشمعدانات والمرايات والمناضد والأباريق والزهريات والصدريات والكتوس والمدافىء والمباحر والقماقم والصحاف وعواميد حفظ الطعام والسيوف وغير ذلك مما استعملت فيه مختلف الأماليب الفنية فى زخوقة المعادن من تكفيت بالفضة والذهب وبالتصفيح والحفر والتخريم .

ومن هذه الأعمال ما قصد به الاستعمال المنزلى مثل الأوانى والأباريق والطسوت والمباخر والمرايا وصناديق المصاحف .

وعالج الفنان المسلم مناظر الحياة اليومية ومجالس الطرب والشراب بزخوفة كثير من المنتجات المعدنية المكفتة وتزايد استخدام الزخارف النباتية والكتابات بخطى النسخ والثلث وبعض الكتابات الزخرفية بالخط الكوفى .

واستعمل الفنان النحاس (المقصدر) فى كثير من المصنوعات المنزلية . والمعروف أنه كان يصهر ثم يعاد سبكه وصنعه من جديد . وكانت فى مصر مراكز لإنتاج مثل هذه المصنوعات ، وكانت تصار للخارج كالصوافى النحاسية .

وقد وصل فن المعادن على يدى الفنان المسلم إلى درجة رفيعة استوت على عودها من حيث التنفيذ وروعة الإخراج ، تبعث فى النفس بجمالها الزخرفى ودقة (التكنيك) ما يشيع الغبطة ويبعث فى القلب الرضا والانشراح وما يشهد له بحسن الذوق ورهافة الحس .

الأثاث والحفو في الخشب في إلعصر الإسلامي :

لم يكن غويبا أن يزدهر فن الأثاث والخفر فى الخشب فى مصر الإسلامية . وقد عثر على كثير من قطع الأثاث المزخوف المكون من أوراق وعناقيد عنب وأوراق شجر الكنكر والسلات والعناصر الحيوانية مثل الطيور والأسماك والرسوم الهندسية والدوائر المتداخلة والعقود المتشابكة والزخارف المشرشرة كأسنان المنشار .

وبظهور الدولة الطولونية حدث تطور واضح فى الأساليب الفنية وتغير ظاهر فى العناصر الزخوفية ، فالأخشاب الطولونية منهنة برخوة تحفورة حفرا مائلاً أو مشطوطاً وأكثر هذه الزخارف ذات أشكال تجويبية مكونة من بعض فروع وخطوط حلزونية وقد تؤلف هذه الخطوط رسما تخطيطيا لأزواج من الطور المتقابلة أو أوراقا مجنحة واستخدم الحشب أيضا لتسجل عليه الكتابات ذات القيمة الأثرية وكانت بخط كوفى بارز بالحفر البسيط كا يرى فى الجامع الطولوئى فى إفريز بأعلى الجدران واحتفظ العصر الفاطمى بهذا الأسلوب من حفر الحشب مع تغيير طفيف وتطوير إلى حد ما ، مثال ذلك الباب الذى صنع حين قام الحليفة الحاكم بعمارة الجامع الأزهر .

وازدادت الدقة فى الحفر تدريجيًا وظهرت عناصر زخرفية تمثل رسوم الأشخاص والحيوانات والطيور ، ونجد فى بعض هذه الرسوم مناظر من الحياة العامة كالرقص والصيد ومجالس البلاط ورسوم رجال الدين كما كان موجودا فى الكنائس القبطية ، ونجد إلى جانب ذلك الرسوم النباتية مرسومة فى دقة وإتقان ، وقد تحفر هذه الرسوم على مستويين مختلفين وهو أسلوب يدل على مقدرة الفنان ومهارته كما يتضح فى حشوات الباب الذى كان بالقصر الفاطمى .

ثم يظهر ميل جديد فى نهاية العصر الفاطمى إلى استخدام الأشكال الهندسية فى زخوفة الأعشاب فنجد الأشكال النجمية والمربعات والمعينات والمستطيلات على هيئة حشوات صغيرة من الخشب يجمع بعضها إلى جانب بعض للوصول إلى الشكل المطلوب ، وكانت تزخوف هذه الحشوات بفروع نباتية . دقيقة مع رسوم وريقات العنب وحباته ، وتتمثل هذه الحشوات المجمعة فى المحارب المتنقلة .

أما صناعة الحفر فى الخشب خلال العصر الأيوبى فقد كانت استمرارا لما كان معروفا فى أواخر العصر الفاطمى .

ومن أروع هذه الأمثلة تابوت جامع الإمام الشافعي ، وكانت الحشوات تزين بزخارف نباتية دقيقة وتحيط بها كتابات بخط النسخ والخط الكوفى ثم أخذ الخط النسخى يحل محل الخط الكوفى ، كما أخذت الزخارف النباتية تزداد دقة وابداعا .

وفى العصر المملوكى استطاع الفنانون أن يبدعوا فى زخوفة الحشوات بالرسوم الدقيقة ، وأصبح العنصر الزخرفى السائد فى ترتيب الحشوات وتجميعها بحيث تؤلف أطباقا نجمية كاملة الاستدارة أما رسوم الحشوات فكانت تمتاز بالفروع النباتية الدقيقة والوريقات ، وهكذا أقبل الفنانون المشتغلون بصناعة الأثاث والحفر فى الحنسب على إنتاج التدحف الدقيقة كالمنابر والمحاريب وتركيبات المقابر (النوابيت) والخزانات والأبواب والمناضد والكرامى والأصونة والدكك والعلب والصناديق والأفاريز ، وازدهرت أساليب أخرى فى زخوفة الحشب كتطعم الحشوات بخطوط أو أشراة رقيقة من نوع آخر من الحشب أغلى ثمنا وأندر وجودا أو بالعاج والعظم والأبانوس ، كما ازدهرت فى عصر المماليك صناعة الشبكيات من الحشب المخرط وهى التى تعرف باسم (المشريبات) ، وجدير بالذكر أن أول مثل لحشب الحزط قد وجد فى العصر الطولونى ثم استخدم فى بعض التحف الفاطمية (نذكر من أمثاتها الكرمى الموجود فى مسجد بدير سانت كاترين وعليه كتابة باسم الحليفة الفاطمية (نذكر من أمثاتها الكرمى الموجود فى مسجد بدير سانت كاترين وعليه كتابة باسم الحليفة الفاطمية (المكرم أمائها الله) .

كا ظهرت أيضا نماذج فى العصر الأيوبى ولكن الذى بلغ حد الإتقان كان فى عصر المماليك بتنوعه وثورته الزخرفية العظيمة . وكانت فتحات العيون فى المشريبات تتفاوت اتساعا وتملأ أحيانا بقطع أخرى من الحشب الخروط لتؤلف كتابات أو رسوما وذلك بترك العيون الأخرى واسعة لتكون أرضية يظهر منها الرسم أو الكتابة . .

وقد ازدهرت صناعة جديدة في هذا العصر ، وأصبحت منذ ذلك التاريخ مرتبطة أوتى ارتباط ببلاد الشرق الأوسط وهي كسوة الخشب بطبقة دقيقة من الفسيفساء تتألف في الغالب من قطع صغيرة من الأبوس والعاج والعظم وأنواع أخرى من الأحشاب الثمينة تلصق على السطح كله وهو ما يسمونه الترصيع . ومن أمثلة ذلك تحفتان رائعتان هما صندوق مصحف وكرسي بديع كانا محفوظين في جامع أم السلطان شعبان من القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) .

فن الحلى الإسلامي :

امتاز الفنان المسلم بصناعة الحلى وقد حقق الكثير من البدائع الفنية فى هذا المضمار كما وكيفا مما يدل على جدارته وعلى حسه الفنى الرقيق وقدرته على إحكام التنفيذ بما يناسب الغرض فى تصرف وابتكار وذوق رفيع ومن بينها :

الخواتــم:

الدقيقة الصنع المحلاة بالزخارف أو الحالية منها ، وقد يضيف إليها الفنان بعض الكتابات الكوفية ، وتعلو الكتابة بعض النجوم المسدسة . أما حلقة الحاتم فنزين عادة بنتوءات بارزة .

الدلالاات

وتوجد بعامة على هيئة الأهلة التي تزين بزخارف نباتية وطيور تحمل أغصانا في مناقيرها ونفذت بالمينا المصبوبة داخل رقائق ذهبية ، وتعلو حوافها بعض الزخارف المحببة .

مشابك الصدر (بروش)

قام الفنان المسلم على تنفيذها بالفضة المذهبة والمموهة بالمينا وكانت تزيد أطرافها بحلقات من التعاريج ٥٢٥ المصنوعة بأسلاك الذهب كما يزين ظهر المشبك بزخارف من الأسلاك المتشابكة التى تتخللها عناصر زخرفية نباتية مورقة أو مزخرفة بطيور متقابلة .

الأقسراط:

صاغها الفنان المسلم من الذهب فى شكل دائرتين كبيرتين عادة وزخوفها بأسلاك مشبكة ومحببة ولها أقفال بسيطة تنحصر فى ثنى أطرافها . ويتدلى أحيانا من هذه الأقراط خرزة من الزجاج تحيط بها بعض اللآلىء الصغيرة .

علب التمائم (الأحجبة) :

وتصنع عادة من الفضة لحفظ التمائم وتزخرف ببعض الطيور التي تحمل ورقة نباتية فى مناقيرها وتفصل بينها مروحة نخيلية ويحيط بالمستطيل شريط من الكتابة بخط كوفى فيه آية الكرسي .

العقسود :

بعضها ذهبى مزين بزخارف بديعة من المشبكات ذات سمالك يضم كل منها قطعا صغيرة من الجواهر ، وتشتمل السمالك على زخارف مورقة من الأسلاك المشبكة ، وتتدلى منها دلايات على شكل براعم . وللعقود دلايات دائرية مزخوفة على نحو لولبى ، والدلاية الوسطى معلقة من هلال مقلوب عليه كتابة ملونة بالمينا .

الأساور الذهبية :

عبارة عن قطع مجوفة مزينة بمثلثات مزخوفة بأفرع نباتية ملتوية من الأسلاك المتشابكة . ويزين السوار أشرطة على مسافات متساوية بها كتابات كوفية . وبعضها على أشكال حلزونية ، ولها قفل دائرى فإذا لبس السوار بدأ قفله كما لو كان مثبتا بين فكى تنينين .

المكاحسل:

من البللور الصخرى وتستعمل لحفظ الكحل وتزين أجسامها بشريط من الكتابة .

المحابــــر:

وتصنع عادة من البللور الصخرى بأشكال كروية وفى وسطها ثقب وتزين جوانبها من الخارج بزخارف من أوراق طولية تلتقى فى هيئات أوراق نخيلية بارزة بالحفر .

قنينات العطر والطيب:

وهي ذات أجسام اسطوانية تنتهي بقاعدة مستديرة ولها فوهة مستديرة .

قنينات الكحسل :

وتزخرف بأشرطة من أقواس متصلة تعلوها عند التقائها أوراق نباتية ذات خمسة فصوص وأشكال أهلة صغيرة .

طابع للختم :

غروط الشكل ذو قاعدة مسدسة وسنة أضلاع ، وقمة الطابع تزينها حلقة بارزة يعلوها شكل قبة مثقوبة حتى يمر من خلال ثقيها خيط .

غطاء أو سدادة :

من البللور الصخرى وعليها عادة زخارف محفورة حفرا بارزا.

حشوات من العاج:

ذات زخارف بارزة بالحفر مزينة برسوم أرانب تجرى على خلفية من فروع نباتية مورقة بارزة بالحفر ، وقد ملىء الركنان بأوراق شجر محورة ويحيط بالحشوة إطار من خشب الجميز .

لوحات من العاج :

محفور عليها نحت بارز يحمل زخارف قليلة في بعض التفاصيل .

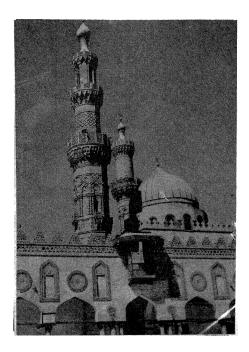
صناديق من العاج

تشكل بالخرط ولها مفصلات من الفضة وغطاء مركب فيه لسان لإحكام غلقه ، وتتألف الزخارف من دوائر محزوزة ويتوسط الغطاء نتوء بارز .

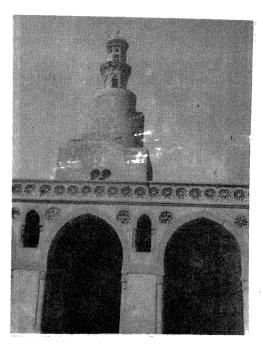
وفى المتحف الإسلامي بالقاهرة كا في أكثر المتاحف الفنية العالمية من فن الحلى الدقيقة الصنع التي تشهد بمستوى الفنان المسلم ، شأنه في جميع أنواع الفنون العملية الأخرى التي خاص عمارها ، وتنطق في الوقت نفسه بسيادته على الخامة في استخداماتها المختلفة ومعوقته لأمرارها وطبيعتها ، كما تؤكد تقوقه في المزاوجة بين خامة وأخرى وقدرته على التحوير وتعبيره عن الطبيعة لا بالنقل والمحاكاة ، بل بمنطقه الخاص وأسلوبه الذاتي المميز ، واضعا نصب عينيه البعد عن الواقع ليمضى قدما في بجالات الإبداع والابتكار والتمرس الحاد بالتجارب بكل الثقة والإحساس بمسئولية العمل المتكامل يروح الجد والاهتام والإيمان والتجرد .

الصور التوضيحية للفنون الإسلامية من ص ٣٦٥ إلى ص ٥٥٢

القبة والمئذنة وحدتان متلازمتان في العمارة الإسلامية .

متذنة جامع أحمد بن طولون .

مئذنة مسجد الجامع في القيروان (تونس) .

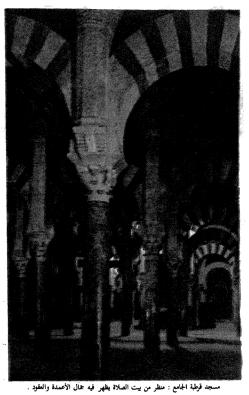
متذنة مسجد أحمد بن طولون بالقاهرة .

مئذنة مسجد السلطان سليمان في استانبول .

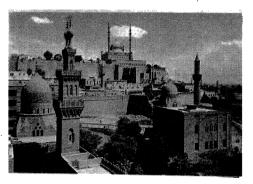
متذنة مسجد السلطان حسن بالقاهرة .

القاهرة ميدان المحطة ويرى جزء من متذنة المسجد .

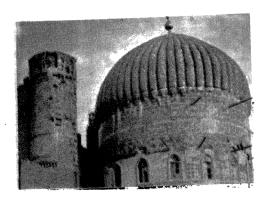

لقاهرة __ مسحد القلمة .

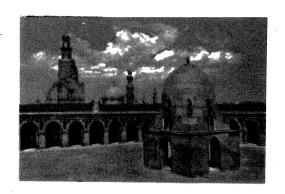
منظر خارجي لمسجد السلطان سليم في أدرنة .

القبة البديعة التي تزين روضة خواجا أبو نصر بارسي في أفغانستان .

نقش بالقاشاني على مثذنة مسجد جام ، أفغانستان ، القرن الثاني عشر .

القاهرة ــ مسجد أحمد بن طولون .

القاهرة ـــ مسجد القلعة .

مئذنة جامع آق سنقر تعلو الإيوان الغربي .

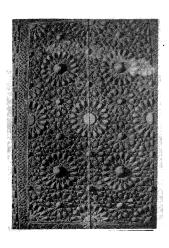

منذنة مسجد المحمودية بميدان صلاح الدين ، وترجع إلى العصر العثمانى .

متذنة مسجد الغورى بحى الغورية وترجع إلى القرن العاشر الهجرى .

باب مدرسة السلطان حسن وهو عبارة عن مصراعين من الخشب المصفح بالنحاس والمكفت بالذهب والفضة .

جانب من التابوت الخشبى للإمام الشافعى . من صناعة مصر فى العصر الأيونى سنة ٥٨٧ هـ .

جزء من أخشاب القصر الفاطمى الغربي نقش عليه بالحفر البارز رسوم آدمية في لعبة التحطيب.

باب من الخشب مصفح بالنحاس بزخارف هندسية عفورة من العصر المملوكي ... مصر القرن الثامن الهجري(١٤ م) .

إبيق من الخزف فوهته بشكل رأس ديك وبدنه من جدراين : الخارجي منهما تينه زخارك مفرقة وعليه رسوم آدمية وجياتية تحت طلاء أزرق وكذلك نص ينتى بنارنخ بسلام 20 هـ (١٦٢٦) م وينسب إلى مدينة قاشان .

إبريق من الخزف عليه رسوم آدمية وحيوانية محفورة حفراً بارزاً وهو من إيوان ، في القرن السابع الهجرى .

سلطانية من اخترف المطل بالمينا معدد الأنوان بقبضين كل منهما على شكل نمر وعلى بدنها رسم جمال وزخارف نباتية (إيران) القرن ٧ هـ بالمتحف المصرى . تقسيمات الإناء الهندسية والرسوم والقبضان كلها ساعدت فى تماسك التصميم .

من الحزف ذى الطلاء الزجاجي ومن الزجاج (من العصر الفاطمي) جزء من قاع إناء زجاجي مزين بوسم غزالة تحدي .

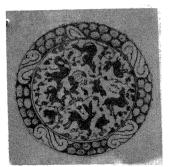

طبق من الحنوف ذى البريق المعدنى من العصر الفاطمى عليه رسم · عازفة على العود مصر القرن : ٥ هـ (٣١١) . ·

طبق من الخزف من صناعة إيران فى القون الرابع إلى الخامس الهجرى .

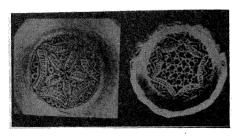
طبق من البريق المعدلى صناعة إيران القرن الثالث إلى الرابع الهجرى بمتحف كلية الآداب جامعة القاهرة .

طبق من الحزف التركى المسمى خطأ خزف رودس . ويرجع إلى القرن السابع عشر الميلادى .

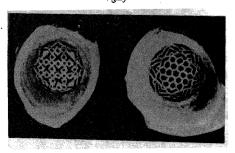

طبق خوفى من إيوان القرن ١٦ م بالمتحف الإسلامي لاحظ حية الحزاف وتحكمه فى خطوط الأشكال وكذلك المساحة التي يحدها والأشكال الأخوى المصاحبة

من شبايك القلل وعليها رسوم هندسية ونباتية مختلفة من صناعة مصر فى العصور الوسطى .

من شايك القلل عليها رسوم هندسية مفرغة في أوضاع مختلفة من صناعة مصر في العصور السبط

شمعدان من النحاس المكفت بالفضة والذهب . والشمعدان عليه اسم السلطان أبو النصر قايتبای ومؤرخ سنة ۸۸۷ هـ

تمثال أسد من البرونز يستعمل لحفظ السوائل وصبها وهو من صناعة مصر فى القرن الخامس الهجرى .

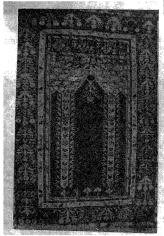
خوذة من الصلب المكفت بالذهب والفضة .

ثريا نحاسية مكفتة بالذهب والفضة عليها اسم السلطان قايتباى .

سجادة من صناعة القوقاز فى القرن السادس عشر الميلادى .

سجادة صلاة من طراز قولا من صناعة تركيا في القون السابع عشر الميلادي .

كنابة كوفية « الا لرام صدق الله » منقوشة بالقاشانى الفيروزى اللون تين بابا من أبواب دار الشفاء فى مدينة سيواس

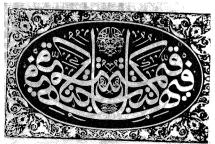
قطعة من نسيج دمقسى عليها كتابة بالخط الثلث من صناعة مصر فى العصر العثانى القرن السابع عشر الميلادى .

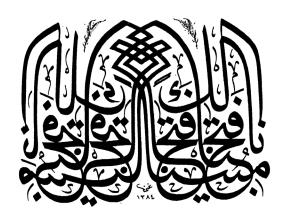
كتابة من محواب الجامع الذى أنشاه الوزير محمد سوقللي (باشا) في استانبول عام ١٩٧١ وتحتوى الكتابة على منن سورة الإخلاص .

لوحة مزخوفة الأرضية كتبت بأعلاها سورة الإخلاص بخط كوفى نص الدائرة : « بسملة --قل هو الله أحد » .

وحة متواكبة على هيئة متناظرة متعاكسة كتبها بخط ثلث صاحب التوقيع : « حقمى » نصه « فيها كتب قيمة » .

لوسة زخولية على هيئة قديلية متعاكسة الكتابة المتناظرة . كنميا بخط للت جلى الحفاط « عبد الغنى البغدادى » سنة ١٣٨٤ هـ . نصها : « إنا فتحنا لك فنتحا مينا » .

لوحة متواكبة الكلمات بخط ثلث متواصف الحاءات كتبها الحظاط « حسنى » سنة ١٣٢٥ هـ . نصها من إعلى إلى أسفل : « فالله خير حافظا وهو أرحم الواحمين » .

لوحة على شكل أسد اختلط فيها الوسم بالخط نصها : « أسد الله الغالب على بن أبي طالب » لاطالب لمن هارب » وهي من رموز الكتاشية .

لوحة على هيئة نمر تحمل النص السابق نفسه .

الصف الخامس

أسئلة في مادة اختيارية (فرعية)

بالنسبة للفن الاسلامي:

- ١ ما هي الفلسفة العامة التي قامت عليها الحضارة الفنية الإسلامية . اذكر بعض المجالات التي خاضها الفنان المسلم ، وكانت من أبرز المميزات الدالة على مهارته وسعيه الجاد إلى الإبداع والتكامل والأمانة الفنية .
- ٢ ــ اذكر أهم الحامات التى عالجها الفنان المسلم فى عتلف تعييراته وإنجازاته الفنية محمدا بعض الخاذج اليدوية المنفذة من بعض هذه الحامات التى اشتهر بها فى التاريخ الفنى الإسلامى فى مختلف مناطقه وأقطاره وعصوره .
- ٣ كيف كانت نظرة الفنان المسلم إلى الطبيعة الواقعية ، وما هو الأسلوب الذي طرقه وتميز به
 معارضا به هذا الواقع المرئى ؟
- بسبق الفنان الإسلامي بعض الحضارات التي قبله في اتخاذ التجريد عدة له في أغلب أعماله
 الفنية . ما مظاهر هذا التجريد من خلال تطبيقاته وإنجازاته التي تمت على يديه بمختلف
 الخامات ووسائل التنفيذ التي استخدمها .
 - ما أهم الخصائص الفنية التي تقوم عليها العمارة الإسلامية ؟

أسئلة عامة في دراسة الفن الشعبي وعلاقتة بفنون الأطفال

الصف الأول:

- ١ ـــ اذكر بعض العناصر التي لعب بها الفنان الشعبي في التعبير عن موضوعاته ونماذجة المحببة ، وما
 هي الخامات البيئية التي استخدمت في تنفيذها ؟
 - ٢ _ ما هي الجوانب الجمالية ، التي يمكن تخديدها من واقع التراث الفني الشعبي ؟
- سيلتقى الأطفال والفن الشعبى فى كثير من الصفات الفنية والسمات المشتركة فى بجال التعبير
 الفنى . حدد بعض هذه الصفات والسمات الفنية من واقع دراستك لبعض الأعمال الفنية
 الشعسة .
- ي الخرر بعض الإيجابيات التي يمكن أن نساهم بها في تطوير الفنون الشعبية على أن نحافظ على
 جوهرها في الوقت نفسه .
 - ما هو التذكار الشعبي السياحي ؟ اذكر ثلاثا من مواصفاته الهامة .

أسئلة عامة فى دراسة الفن البدائى وبخاصة فن ما قبل الأسرات فى مصر وعلاقتــة بفنــون الأطفـــال

الصف الثاني :

- ١ حضع علامة صح أمام الإجابة التي ترى أنها صحيحة وعلامة خطأ × أمام الإجابة التي ترى أنها غير صحيحة .
 - أ ــ الرجل البدائي ينسب أيضا إلى تلك القبائل الفطرية بأفريقيا والبحار الجنوبية .
 - ب _ يطلق لفظ بدائى على الأعمال الفنية غير الأصيلة .
 - جـ ــ الفن البدائي هو من أكثر الفنون نقاء وصدقا .
 - ٢ ـــ اكتب تفسيرك للعبارة التالية ، مع التمثيل لما تقول :
- القد عثر على كثير من الآثار الفنية في عصر ما قبل الأسرات على جانب كبير من البساطة فى
 التكوين والجمال في الشكل ، فكانت بذلك أساسا اعتمد عليه الفن المصرى القديم فى
 مقوماته » .
- س ما هى المصادر التى استدل منها على وجود الفن البدائى فى بعض مناطق العالم ، مع تحديد بعض
 العناصر التى خلفها الإنسان الأول دالة على استعداده الفطرى لحب الفن بطبيعته والإقبال على
 ممارسته .
- ٤ ــ ما أهم السمات المعيزة للفنون البدائية كظاهرة مشتركة ، وما هى الدوافع التى حملت الفنان
 البدائي على هذه الإنجازات الكثيرة التى صاغها في بيئته بروح تلقائى بعيد عن التكلف أو
 الخضوع لأية ضواغط أو قيود تحد من نشاطه وانطلاقة .
- ه ــ يقال إن الفنان البدائي كان من أمهر الذين سجلوا في رسومهم عالم الحيوان بجيوية وقوة وبلاغة تعبيرية وجمال أخاذ في الخط والمساحة والحركة . ما هي الأسباب التي منحته هذه القدرة ودفعته للإكثار من تسجيل هذه العناصر أكثر من غيرها .

أسئلة عامة عن تذوق القيم الفنية لفنون الأطفال بما يدعم القيم الفنية فيها

الصف الثالث:

- ١ ـــ أصالة الفن في أعماق الطفل المصرى حقيقة مقررة ، ولكنها كامنة في نفسه ، والمدرس الواعى هو
 الذي يستطيع أن يبرز هذه الأصالة ويستغلها لصالح المتعلم . ما أهم الجوانب التي يلتزم بها في
 توجيه لتحقيق هذه الغاية بنجاح .
- ٢ _ لا يقل دور المنزل عن دور المدرسة في اتخاذ الوسائل والأساليب الصحيحة الكفيلة بشحذ قدرات التلميذ وإيجاده في ظروف مواتية للممارسة الفنية امتدادا لرسالة المدرسة . ما هو الإجراء العملي من جانب المنزل في المعاونة على تحقيق هذه الغاية تكميلا لدور المدرسة ومشاركة في هذه المسئولية الأساسية .
- عند تحليلنا لكثير من رسوم الأطفال وتعبيراتهم الفنية نجد أن عملية الحذف من بين الظواهر
 المصاحبة لكثير منها . اشرح هذه الظاهرة مع الإيضاح بالرسم .
- ع مراحل النمو الفنى التي يمر فيها الطفل مرتبطة بسنّه على وجه التقريب وما هو واجبنا حيالها للحفاظ على سلامة هذا النمو .
 - ه _ ما معنى تخير الأوضاع المثالية في رسوم الأطفال ؟ اشرح ذلك موضحا بالرسم .

الصف الرابع والخامس

أسئلة عامة في مادة اختيارية (أساسية)

الصف الرابع:

بالنسبة للفن المصرى القديم:

- ا سادعى بعض المؤرخين أن تشييد الأهرامات قام على السخرة والضغط والإكراه ، ويقول البعض
 الآخر عكس هذا الرأى بمعنى أنه قام بوحى الإيمان الصادق والاقتناع والولاء للفلسفة والعقيدة
 الدينية . أى الرأيين تتبنى ؟ وعلى أى أساس تبنى اختيارك ؟
 - ٢ ــ اذكر أسماء أربعة معابد مصرية قديمة شهيرة . وفي أي المدن تقع هذه المعابد ؟
- ٣ ما هي الصفات الفنية التي تميز النحت المصرى القديم بنوعيه (المجسم والبارز) ، اذكر ثلاث خامات استخدمها النحات المصرى في تنفيذ تماثيله .
- ب يعتبر التصوير المصرى القديم من أروع الإنجازات والثورات التي أثرت الحياة بعطائها الواخر .
 اذكر بعض الموضوعات والعناصر التي طوعها المصور المصرى لتعبيره الفنى ، مع إيضاح نبذة موجزة عن الأسس العامة التي يقوم عليها فنه في مجال التصوير .
- من أروع الإنجازات الفنية التي تمت على يدى الفنان التطبيقي في مصر القديمةعة الأثاث والمعادن والحلى .والنسيج والحزف, وفن نجارة الأثاث والحفر في الحشب . اختر نوعية من هذه الجوانب العملية وأجر عليها تقويمًا فنيا يوضح كنه هذا العمل .

بالنسبة للفن القبطي:

- ١ -- تحدث عن أسلوب العمارة القبطية ، وما هي المباني الهامة التي تدل على هذه الحضارة وابن تقع ؟
- ۲ ــ نال النسيج القبطى شهرة واسعة ، وهناك نوع منه له اسم مميز ومشهور كان الفنان القبطى
 صاحب الفضل الأول في مولد صناعته . وفي أي الاستخدامات الخاصة كان يعدها .
- ما هو الأسلوب الذى قام عليه فن الخزف القبطى . اذكر بعض النماذج التى عالجها ، ونوع
 الوحدات والتصميمات التى أداها على سطوح بعض الأوانى فى أشكال متميزة .
- ٤ ــ خلف الفنان القبطى مجموعات من أشغال الخشب التي توجد بكثرة في المتحف القبطي وتم

- تنفيذها بمهارة بأسلوب الحفر والتشكيل الوظيفى . اذكر طرفا من هذا الإنتاج مبينا أغراضه واستخداماته الوظيفية .
- ما هو الأسلوب الغالب على التحف المعدنية والحلى القبطية ، وما طبيعة هذا الفن ، وما هي
 التماذج التي أمكنه تشكيلها بهذه الوسيلة ؟

بالنسبة للفنان النحات «ميشيلا نجلو»:

- ١ ــ ما الذى حدث من انخواط «ميشيلا نجلو» فى مجالس الأدباء والشعراء والعلماء ، وما الذى ترتب
 على الجلسات التى كان يقضيها بينهم ويشارك فيها وما آثارها على عمله وعلى إنجازاته الكبرى ؟
- ٢ بعد أن ثارت فلورنسا على الراهب وسافونارولا، وأماتوه حوقا انفعل وميشيلا نجلو، بهذا الحادث المروع وتأثر من ذلك أبحا تأثير فراح ينحت تمثالا رخاميا أسماه والرأفة، كان وسافونارولا، أحد عناصو. قدم صورة تقويمية لهذا التمثال كعمل فنى خارق ومعبرا عن شعور الفنان بالحادث الألم.
- ٣ ــ أبدع «ميشيلا نجلو» تمثاله العالمي «داود» الذي أقيم له في متحف خاص به اذكر قصة هذا التمثال بإيجاز .
- ٤ ـــ ما نوع العلاقة التي كانت قائمة بين بعض الفنانين المعاصرين مثل «ميشيلا نجلو» وإخوانه ،
 «روفائيل» و «ليورناردو دافنشي» و «برامنت» .
- ما اسم الكنيسة التي قضى فيها «ميشيلا نجلو» زهاء أربع سنوات مستلقياً على ظهره في رسم السقف دون أن يمكن أحداً من الاطلاع على رسمه ، اذكر موضوعين اثنين من هذه الرسوم معبرا عن رأيك الذاتي فيها .

بالنسبة للفنان المصور ليوناردو دافنشي :

- ١ اذكر ثلاثة أعمال فنية من إنجاز الفنان العبقرى (ليوناردو دافنشي) مبينا موضوعها ونواحى الإبداع فيها .
- . ٢ __ يقول «ليوناردو دافنشي» : «إن المصور يحوز الكون في ذهنه ويديه» ، بما تفسر هذه العبارة في ضوء أعمال هذا الفنان الموهوب في دنيا التشكيل الفني .
- س_ يقول «ليوناردو دافنشي» : «أيهما أفضل أن ترسم في جماعة أو منفردا ؟ وللفنان رأى في هذا
 ينادى به فما رأيك أنت في ذلك وبأى تفسير توضح حكمك ؟
- ع. من آراء (اليوناردو دافشش) المشهورة: (ينبغى أن يكون ذهن المصور كالمرآة يمتل، بالكثير من

- الصور قدر ما يوضع أمامه من أشياء» . فسر هذا الرأى مع الشرح .
- م لم يجد وليوناردو دافشي، أى فرق بين التصوير والنحت أكثر من أن عمل النحات يسبب أعظم
 جهد بدنى ، بينا عمل المصور يسبب أعظم جهد عقلى ماذا يقصد وليوناردو، بقوله هذا ؟
 وضح رأيك ووجهة نظرك .

الصف الخامس :

بالنسبة للفن الإسلامي:

- ١ ــ ما هي الأسس الفنية التي تراها في الفنون الإسلامية بعامة ؟
- الفنان المسلم يقدس العمل الجماعى في مجال التنفيذ ، ويجنح إلى الإحساس بالكلية والشمول والوحدة والمشاركة ، كيف تفسر صحة هذا الرأى من خلال بعض أعماله وإنجازاته الكثيرة ؟
- س. أبدع الفنان المسلم في معالجة الخطوط المجردة التي يطوعها لرسمه بغاية الدفة والسلاسة والمرونة والانسياب والترديد الجمالي المحكم المترابط . اذكر بعض الأمثلة التطبيقية التي تظهر براعته الخطية ، وفي أي العناصر الزخوفية تتضم هذه المعالم ؟
 - ٤ ــ لماذا لم يحفل الفنان المسلم كثيرا بفن النحت احتفال عصر النهضة والفنون الحديثة به ؟
- عالج المصور الإسلامي في كثير من ألواحه الفنية الأرهار والأضجار والفروع النباتية والسيقان والطور والحيوان فضلا عن الإنسان ، ولكنه لم يقدمها على حالتها الطبيعية ، بل حورها تحويرا مقصودا وحملها بجمال فني فريد من نوع آخر ، ما هي الغاية التي تهدف إليها من وراء ذلك ، وهل نجح أم فشل في مسعاه ولماذا ؟

بالنسبة للفنان النحات «محمود مختار»:

- ا ذكر ثلاثة من التماثيل من أعمال المثال «محمود مختار» النحتية يتنجل فيها الإحساس بالكتلة والرسوخ والشموخ والبناء المعمارى والقوة الشكيلية .
- ٢ ـــ ما هى القصة التاريخية التى ترتبط بتمثال نهضة مصر ، مع بيان ما يرمز إليه هذا التمثال من قيمة
 معنوية وصفات فنية وعناصر نحتية .
- " داكر تمثالين من التماثيل الميدانية الني تعتز بها من عمل المثال «محمود مختار» مبينا بعض الجوانب الفنية الني يمتازان بها .
 - غ این یقع «متحف مختار» تمثال نهضة مصر _ ثمثال سعد زغلول .
 - ما هو الاتحاد العام في فلسفة «محمود مختار» التشكيلية في عالم النحت.

بالنسبة للفنان المصور «محمود سعيد»:

- ١ ـــ أقام الفنان المصور المرحوم «محمود سعيد» عدة معارض لإنتاجه الفنى المتطور ، اذكر بعض هذه المعارض وأماكن أقامتها وكيف كان صداها فى الرأى العام ؟
- ٢ ـــ نظرا للمنزلة السامية التي يتمتع بها «محمود سعيد» بين زملائه وأصدقائه وخاصته ، فقد انتخب لرياسة بعض الهيئات والجمعيات واللجان الفنية نوه بما تذكر منها .
- س ما هو سر الإبداع الذي وهبه الله لفنان الشعب «محمود سعيد» من خلال إنتاجه الفني المتميز وأسلوبه الخاص الذي يتيسر التعرف عليه .
- إرتوى خيال ومحمود سعيده بالحافل من الرؤى والصور الشعبية والطقوس الدينية . اذكر عددا من لوحاته التي تتجه هذا الاتجاه وتعبر عن خياله الفسيح ونظرته الذاتية .
- انتقل «محمود سعيد» بالمنظر الطبيعي من صوره التقليدية المعروفة الى صور من الجلال والمهابة والقدسية ، كما اعتمد على النور البراق الذي يستطيع من خلال الألوان أن يعطى تأثيرا أسطوريا ساحرا . اختر إحدى لوحاته التي تتسم بهذا الاسلوب وتحدث عنها .

بالنسبة للفنان النحات هنرى مور :

- ١ ـــ ما هي أهم العناصر الفنية التي رددها المثال «هنرى مور» وعايشها معايشة كاملة في أعماله الفنية
 في مجال التطور والتحديث والكشف الهادف نحو وجهة نظر جديدة ؟
- لابد للمتذوق لفن هنرى مور من تصويب النظرة مرة ومرة على نحو معين وإلا أبهمت عليه الرئية .
 ما مدى تفسيرك لهذه الظاهرة .
- ٣ ــ أبدع «هنرى مور» في جميع أعماله هيئات غړيبة تشوبها الجرأة ويسودها التغالى والمبالغات
 المقصودة ، ما هي المدلاة التي توحى بها هذه النزعة ، وهل كانت كسبا للفن أم إهدارا لقدره ؟
- ٤ عالج «هنرى مور» إقامة الديورامات التى ما يزال يوجد عدد كبير منها في كثير من المتاحف العالمية ، وبعض النحوت الفردية والجماعية المنصوبة وسط أحواض المياه التى تزين ميادين المدن التاريخية . ما أثر هذه المعالم على الذوق العام ؟
- ص. رشد «هنرى مور» النظرة تجاه المسئولية الأدبية التي تقع على كاهل الفنان التخلص من رواسب
 التخلف ومسايرة النظور ، ما هي الانعكاسات التي يستفيد منها الفنان التشكيل في تجاربه
 وإبداعاته .

بالنسبة للفنان المصور بابلو بيكاسو:

- ١ ــ وضع «بيكاسو» لحياته قانونا واحدا هو: أن حرية الفنان فى التعبير هى لغة القرن العشرين وأن الألتزام بخدمة قضايا الإنسان هى الهدف وهى الغاية من وجود الفنان . كيف نرى وجاهة هذا الرأى من خلال أعمال بيكاسو الفريدة .
- ٢ __ يقول «بيكاسو» في مجال الوهو والتحقيق: إنى فخور لأنى لم أعتبر التصوير فى أى وقت من الأوقات مجرد متعة أو تسلية ، بل أودت من خلال الخط __ واللون __ مادامت هى أسلحتى __ أن أتغلغل وأتقدم فى إدراكى للوجود فلم يبتدع التصوير لتزيين الشفق ، بل هو اداة حرب إيجابية وسلبية ضد العدو .
 - فسر هذا القول من ثنايا أعمال «بيكاسو» ومن خلال مثله وأهدافه .
- ســـ المرحلة الوردية من المراحل اللاحقة التى أتت بعد المرحلة الزرقاء فى حياة (بيكاسو، اذكر بعض الموضوعات التى طوقها فى تلك الفترة وما كانت عليه من نشوة وحركة وانطلاقة فى التعبير والتحرر .
- عضت أعمال «بيكاسو» الفنية على اختلاف صورها وتعدد أنواعها فى كثير من أنحاء العالم ، كما
 تزخر المتاحف العالمية الشهيرة بروائع إنتاجه وكنوز إنجازاته . ما مدى تأثير «بيكاسو» على الحركة
 الفنية التشكيلية المعاصرة .
- حس كتب أحد النقاد الكبار عن «بيكاسو» وهو في مطلع شبابه الأول قائلا إنه أكبر من أن يكون شابا صغيرا يجيد استخدام القلم والفرشاة ، ومخاصة في رسم وجوه أصدقائه . ما قولك في هذا الرأى ، وما مدى استفادة المربى الفنان في تشقة الأجيال اللاحقة على أسس من الذوقيات والجماليات .

الصف الرابع : أسئلة عامة في مادة اختيارية (فرعية)

١ __ ضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة ، وعلامة خطأ × أمام الإجابة غير الصحيحة فيما يلى
 من إجابات :

ئن ڀڄابات .

أ ــ التنسيق والعرض للإنتاج الفنى هو فى حد ذاته عمل فنى.
 ب ــ ليست هناك حاجة إلى العرض الفنى داخل الفصل الدراسى.

ج _ إن ثبات التنسيق والعرض الفنى يتمشى وفلسفة التذوق .

٢ ــ وضح العبارة التالية :

وإن سلوك الناشئة يتأثر ـــ ضمنا وإلى حد كبير ـــ من خلال الجو العام للمدرسة وما ينخرط فى فصولها من تنظيم وتنسيق وعرض فنى مناسب .

س ما هو المغزى الفنى والتربوى من وراء إشراك التلاميذ في إعداد وتنسيق أعمالهم داخل الفصول
 الدراسية وبمراتها ، وفي المعارض الني تقام حينا بعد آخر .

٤ __ ما هي الوسائل العلمية التي تساعد في نمو اللوق الفنى لدى الأطفال من وراء إشراكهم ف التنظيمات الفنية وإسناد بعض المسئوليات المختلفة المناسبة للتدريب عليها كأسلوب بناء في تكوين شخصياتهم ودعم قدراتهم ؟

م... كيف تكون العروض الفنية مصدرا يهيىء التلاميذ على التعود الصحيح على النقد الفنى ، وما هو
 الأسلوب العملي لتحقيق هذه الغاية .

الصف الخامس

أسئلة عامة في مادة اختيارية (فرعية)

بالنسبة للفن المصرى:

- ١ ــ ما سر احتواء مقابر القدماء المصريين على مختلف الأغراض والاحتياجات التي كان يغرم بها الميت
 ف حياته الدنيا وما هي الفلسفة الدينية والاجتماعية من وراء ذلك ؟
- كيف تفسر العبارة الآتية: «يقوم عمل الفنان المصرى على فن الأسلوب والدلالة وتأكيد الفلسفة
 الذاتية، لا فن الواقعية وحرفية الأداء أو النقل من الطبيعة».
- ٣ ــ ظل الفن المصرى القديم برغم المراحل والأطوار التي مر بها محتفظا بجوهره وأصوله وطابعه ، ذلك الطابع الذي تحكمه عقلية جماعية ذات قوانين خاصة وتقاليد لها قدسيتها في نفسه ، بعكس النظرة المعاصرة في القرن العشرين التي تستهدف الفرد وروح الأنانية ، ما أهم العلاقات المميزة التي الترم بها الفنان المصرى طوال عصوره الزاهية ؟
- ٤ ــ هضم الفنان المصرى الطبيعة من حوله ، وأقام لبيئته عرشا فى قلبه ومكانة من نفسه ، كما أتاح لناظريه آفاقا فسيحة من الفكر السامى والتأمل العميق والمعرفة الواسعة حول أبعاد هذه البيئة التى عبر عنها أكمل تعير . ما هي المجالات الإبداعية التي طرقها ؟ وما هي العناصر التي لعبت دورا هما في إنتاجه ؟
- تلوح البساطة التامة والاعتزال الواعى والإيجاز الدال ، واستقطاب التفاصيل الجزئية وإسقاطها
 وتأكيد النظرة الكلية في إطارها العام بالنسبة للنحت والتصوير والعمارة والفنون العملية في مصر
 القديمة ، ويبدو ذلك في رسوم الأشخاص والحيوان والطيور ، وفي الموضوعات المنفذة على
 جدران المعابد والمقابر وفي الأثاث الحشيق والمعدني ... الخ بين هذه الحقيقة في إيجاز مع التمثيل .

بالنسبة للفن الإسلامي :

١ — الاعتقاد بأن الفن التشكيلي كما عرفه الغرب في العصر الإغريقي وفي عصر النهضة وحتى اليوم هو الصورة الوحيدة المشروعة للفن محض انحراف وزيف والنظرة إلى الفن الإسلامي على أنه زخر في فحسب ولا يحمل شخصية الفنان المستقلة ، ولا ترمي إلى مستوى الصورة الصحيحة للفن يحسب ما توصل إليه الفن الغربي نظرة خاطئة . الفن التشكيل في العالم الغربي ليس الصورة الوحيدة المشروعة للفن . علل ذلك في ضوء دراستك للفن الإسلامي .

- ٢ _ يأخذ الفن الإسلامي أبعادا جديدة تستند إلى المبادئ، الروحية والمثل العليا الأكبر وضوحا ، وعلى المفاهم التوحيدية التي نفذت إلى جميع مجالات النشاط الفكري والاجتماعي والفني بروح التطبيق العملي المؤسس على توافر الإيمان والأمانة والإنقان ، وضح معنى هذه العبارة مستندا إلى بعض الجوانب العملية التي يقوم بتنفيذها على بعض الخامات البيئية التي عالجها الفنان المسلم في ضوء هذه الفلسفة .
- س فن الحزف من بين الفنون البارزة المعالم في الحضارة الفنية الإسلامية ما هي المميزات التي تعبر عن
 هذه الأهمية من خلال بعض الآثار والإنجازات الحزفية ، وما هي مظاهرها الواضحة .
- غ __ فن الحلى من بين الفنون التى تذكر بالفخر والتقدير للحضارة الإسلامية وقد حقق الفنان المسلم
 في هذا الجانب العملى الكثير من التحف الفنية الدقيقة الدالة على حسه المرهف وذوقه الرفيع .
 وضح ذلك بالتميل :
- مــ اشتهر الفنان المسلم بأمانته الكبرى في دقة إنجاز أعماله الفنية ومن بين الفنون العملية التي تشهد
 بجدارته وحدقه في هذا المضمار الفنون المعدنية التي له فيها نتائج رائعة تفص بها متاحف العالم .
 اذكر بعض النماذج والتحف المعدنية التي تعتبر من أوضح معالم الفن الإسلامي مبينا في إيجاز
 وصفا لها .

الفهرس

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
71	الفنون الشعبية والتذكارات السياحية	٣	مقدمة
77	التذكار السياحي		المناهج المطورة للصفوف الثلاثة الأولى بدور
17	مواصفات التذكار السياحي		المعلمين والمعلمات في مادة التربية الفنية (فرع
W	رعاية الفنون الشعبية		التذوق الفني) ويشمل :
	الجهات التي تهتم بالفنون الشعبية حاليا في		الأهداف الفنية ـــ محتويات المنهج ـــ الصف
.11	مصر	٧	الأول ـــ الصف الثاني ــ الصف الثالث
١٨	الفن الشعبي ورسوم الأطفال		منهج مادة اختيار (أساسية) للصفين الرابع
إلى ٤٥	0 3 3 33		والخامس .
00	أسئلة في موضوع الصف الأول		(فرع التذوق الفنى) ويشمل :
			الأهداف الفنية ـــ محتويات المنهج ـــ الصف
	الصف الثاني	٩	الرابع ـــ الصف الخامس
ما قبل	دراسة الفن اليدائي وبخاصة فن		منهج مادة اختيار (فرعية) للصفين الرابع
أطفال	دراسة الفن البدائى وبخاصة فن الأسرات فى مصر وعلاقته بفنون الا		والخامس .
۰ ۵۷	مقدمة		(فرع التذوق الفنى) ويشمل :
٥٧	ماذا نعنى بالفن البدائي		الأهداف الفنية ــ محتويات المنهج ــ الصف
٥٨	مات الفن البدائي:	"	الرابع ـــ الصف الخامس
. PA	أ_الفنية من حيث أسلوب التنفيذ (التكنيك)		1 \$11 . 11
09	ب _ الرؤية		الصف الأول
٦.	ب ـــ برويه	الأطفال	دراسة الفن الشعبي وعلاقته بفنون
	۱الحقبة التاسية	م الفنية.	بعُرض نماذج أو صور تدعم القب
71	٢ _ الحقبة البدارية٢	,,	المستوحاة من البيئة
71	٣ _ الحقبة النقادية٣	١٣	مقلمة
	ن ماقبل الأسرات فى مصر وعلاقته برسوم	10	مقدمه المعوقات التي تعترض هذا الفن
71	الأطفال	10	المعوفات التي تعترض هذا الفن كيف نسهم في تطوير الفنون الشعبية
٦٣	الخلاصة	17	ديف نسهم في تطوير الفتون الشعبية الفنون الشعبية كمصدر اقتصادي

الصف الرابع والخامس مادة اختيارية (أساسية)

	, , -
177	الفن المصرى القديم
141	مقدمة
179	فن العمارة في مصر القديمة
179	المقابر
17.	المنازل
11.	المعابد
121	الأعمدة المصرية القديمة
121	العامود البسيط
۱۳۱	. العامود الأسطواني الأملس أو المضلع
121	العامود النخيلي
121	العامود النيلوفري '
121	العامود البردي
121	العامود الناقوسي
177	العامود الهاتوري
121	فن النحت في مصر القديمة
18	التصوير المصري القديم
177	بعض الفنون التطبيقية في مصر القديمة
١٣٦	فن النسيج
177	فن الخزف
۱۳۷	فن الحلي
١٣٧	فن النجارة والحفر في الخشب
١٣٨	فن المعادن
إلى ١٦٢	الصور التوضيحية للفن المصرى القديم . من١٤٣
171	أسئلة في موضوع الفن المصري القديم
170	الفن القبطي
170	مقلمة
777	العمارة القبطية
A71	النحت القبطي
179	التصوير القبطى

الصور التوضيحية للفن البدائي من ١٧ إل.٨ التشابه بين رسوم الأطفال والفن البدائي . . من ٨١ إلى ٩٠ أسئلة في موضوع الصف الثاني

الصف الثالث

تذوق القيم الفنية لفنون الأطفال بما يدعم القيم الفنية بها

98	من هو الطفل
92	أصالة الفن عند الطفل
98	دور البيت والمدرسة
90	انتقال الأبناء من البيت إلى المدرسة
90	ما هيي رسوم الأطفال
90	أهمية التعرف على رسوم الأطفال
97	مراحل التعبير الفني عند الأطفال
97	(أولا) المرحلة التخطيطية : ماقبل الرابعة
97	(ثانيا) المرحلة الرمزية من سن ٤ــــ سنوات
	(ثالثا) المرحلة الواقعية أو الاصطلاحية من
97	سن ۸_۲۰۰۰
97	تخير الأوضاع المثالية
٩٨	خط الأرض
٩٨	التسطيح
٩٨	التمثيل الزماني والمكاني
4.4	الشفوف
99	المبالغة
99	الحذف
99	التكرير
١	التصغير
١	التماثل
1-1	استخدام الكتابة
إلى ١٢٣	الصور التوضيحية لفنون الأطفال من ١٠٥
170	أسئلة في موضوع الصف الثالث

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
	بالنسبة للفنان المصور العربى النحات (محمود		الأطفال بما يدعم القم الفنية فيها (الصف
۰۲۰	مختار)	۷۵۷	الثالث)
	بالنسبة للفنان المصرى العربي المصور و محمود		أسئلة عامة في دراسة موضوع الصف الرابع
150	سعيد ۽ و عليد	۸۰۸	والخامس (مادة اختيارية أساسية)
150	بالنسبة للفنان النحات و هنري مور ،		الصف الرابع:
750	بالنسبة للفنان المصور و بابلو بيكاسو ،	٨٥٥	
	أسئلة عامة في مادة اختيارية (فرعية) —	٨٥٥	/s
770	الصيف الرابع	٥٥٩	بالنسبة للفن القبطى
	أسئلة عامة في مادة اختيارية (فرعية) —		بالنسبة للفنان النحات (ميشيلانجلو)
915	الصف الخامس	٥٥٩	بالنسبة للفنان المصور (ليوناردو دافنشي)
975	بالنسبة للفن المصرى		الصف الخامس:
370	بالنسبة للفن الإسلامي	٥٦.	•

